

**Отдел культуры администрации муниципального образования
«Коношский муниципальный район»**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №8»**

ПРИНЯТО

педагогическим советом
«Детской школы искусств №8»
от 30 мая 2024 г., протокол № 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора «Детской школы искусств №8»
от 01 августа 2024 года № 87/7
(в редакции приказа от 30.10.2025г. №136)

**Дополнительная
предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства
«Дизайн»**

Срок реализации программы – 5(6) лет
Возраст обучающихся – с 10 до 12 лет

Разработчики:

Разработчик: **Вилякова Т.С.** преподаватель «Детской школы искусств №8»
структурное подразделение «Детская школа искусств №19», 2019

п. Коноша
2024 г.

СТРУКТУРА

I. Пояснительная записка

II. Планируемые результаты освоения дополнительной предпрофессиональной программы «Дизайн»

III. Учебный план

IV. Календарный учебный график

V. Программы учебных предметов

VI. Фонды оценочных средств.

VII. Система, критерии оценок и форма промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающимися программы «Дизайн»

VIII. Программа творческой, методической и просветительской деятельности

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Дизайн» (далее - программа «Дизайн») разработана на основе и с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительно предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Дизайн» и сроку обучения по этой программе, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.08.2012 № 855.

Программа «Дизайн» учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлена на:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, а также работ в области дизайн-проектирования;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Программа «Дизайн» разработана с учетом обеспечения преемственности программы «Дизайн» и образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в области изобразительного искусства и сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Программа «Дизайн» ориентирована на:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

Срок освоения программы «Дизайн» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

Срок освоения программы «Дизайн» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год.

Обучающиеся по программе «Дизайн» имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

При приеме на обучение по программе "Дизайн" детская школа искусств проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей к художественно-исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может представить самостоятельно выполненную художественную работу.

Прием обучающихся осуществляется на основании и с учетом приказа Министерства культуры Российской Федерации от 17.03.2025 № 468 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств». Программа «Дизайн» является основой для оценки качества образования. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности детская школа искусств создает комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:

- выявления и развития одаренных детей в области изобразительного искусства;

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих вечеров и других);
- посещений обучающимися организаций культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и других учреждений);
- организации творческой и просветительской деятельности совместно с другими детскими школами искусств по видам искусств, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, реализующими образовательные программы в области изобразительного искусства;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития изобразительного искусства и образования;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы «Живопись» с учетом индивидуального развития детей, а также особенностей развития художественного образования в регионе;
- эффективного управления детской школой искусств.

Освоение обучающимися программы «Дизайн» завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой на основе и с учетом приказа Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств» (в ред. приказа Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1146).

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДИЗАЙН»

Целью реализации программы «Дизайн» является обеспечение целостного художественно-эстетического развития личности и приобретение ею в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Результатом освоения программы "Дизайн" является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области художественного творчества:

- знания терминологии изобразительного искусства;
- знания основных методов дизайн-проектирования;
- знания основных изобразительных и технических средств и материалов проектной графики, приемов и методов макетирования;
- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- умения применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования;
- навыков анализа цветового строя произведений живописи;
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции;

в области пленэрных занятий:

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- умения применять навыки, приобретенные на предметах "рисунок", "живопись";

в области истории искусств:

- знания основных этапов развития изобразительного искусства;
- умения использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности;
- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.

Результатом освоения программы "Дизайн" с дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области художественного творчества:

- знания классического художественного наследия, художественных школ;
- знания особенностей графики и макетирования на разных стадиях проектирования;
- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- умения использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка и живописи;
- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и техники;

в области пленэрных занятий:

- знания о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
- умения передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей;

в области истории искусств:

- знания основных произведений изобразительного искусства;
- умения узнавать изученные произведения изобразительного искусства и соотносить их с определенной эпохой и стилем;
- навыков восприятия современного искусства.

Результаты освоения программы "Дизайн" по учебным предметам обязательной части должны отражать:

Рисунок:

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

Живопись:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знание разнообразных техник живописи;

- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Основы дизайн-проектирования:

- знание профессиональной терминологии;
- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- знание основных элементов различных художественных стилей;
- знание современных принципов, методов и приемов работы над дизайн-проектом в том числе особенностей аппаратных и программных средств, применяемых в дизайне;
- умение использовать основные техники и материалы;
- овладение языком графического дизайна, его особенностями и условностями;
- навыки в работе с графическими приемами в композиции.

Компьютерная графика:

- знание основных возможностей различных графических программ, особенностей их применения в графическом дизайне;
- знание основных изобразительных техник и инструментов;
- умение выполнять графическую часть проекта, макет, оригиналы художественно-графических элементов проекта;

Беседы об искусстве:

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства;
- знание особенностей языка различных видов искусства;
- первичные навыки анализа произведения искусства;
- навыки восприятия художественного образа.

История изобразительного искусства:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выразить к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Пленэр:

- знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Программа «Дизайн», реализуемая детской школой искусств, включает учебный план – 5-летнего срока обучения. Учебный план программы «Дизайн» имеет следующие предметные области:

- художественное творчество;
- история искусств
- пленэрные занятия;
и разделы:
- консультации;
- аттестация;
- резерв учебного времени

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов.

При реализации программы "Дизайн" со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 1613,5 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Художественное творчество:

УП.01. Рисунок - 396 часов,

УП.02. Живопись - 396 часов,

УП.03. Основы дизайн-проектирования - 297 часов,

УП.04. Компьютерная графика - 165 часов;

ПО.02. История искусств:

УП.01. Беседы об искусстве - 49,5 часа,

УП.02. История изобразительного искусства - 198 часов;

ПО.03. Пленэрные занятия: УП.01. Пленэр - 112 часов.

При реализации программы "Дизайн" с дополнительным годом обучения со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 1988 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Художественное творчество:

УП.01. Рисунок - 495 часов,

УП.02. Живопись - 495 часов,

УП.03. Основы дизайн-проектирования - 363 часа,

УП.04. Компьютерная графика - 198 часов;

ПО.02. История искусств:

УП.01. Беседы об искусстве - 49,5 часа,

УП.02. История изобразительного искусства - 247,5 часа;

ПО.03. Пленэрные занятия:

УП.01. Пленэр - 140 часов.

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные предметы вариативной части определяются детской школой искусств самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый школой искусств на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, конспектами лекций, аудио-и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.

Реализация программы «Дизайн» обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям.

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 96 часов при реализации ОП со сроком обучения 5 лет и 118 часов с дополнительным годом обучения. Резерв учебного времени устанавливается на основании федеральных государственных требований из расчета одной недели в учебном году. Резерв учебного времени – это объем учебного времени, предусмотренный детской школой искусств дополнительно помимо продолжительности учебных занятий. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени может использоваться и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной), а также и при ее отсутствии, с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек и групповых занятий (численностью от 11 человек).

Учебные планы являются неотъемлемой частью программы «Дизайн».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Дизайн»

Срок обучения – 5(6) лет

Индекс предметных областей, разделов и учебных предметов	Наименование частей, предметных областей, учебных предметов и разделов	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия (в часах)			Промежуточная аттестация (по полугодиям) ²⁾		Распределение по годам обучения				
		Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Групповые занятия	Мелкогрупповые занятия	Индивидуальные занятия	Зачеты, контрольные уроки	Экзамены	1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс
									Количество недель аудиторных занятий				
									33	33	33	33	33
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Структура и объем ОП ¹⁾	3168	1458,5	1709,5					Недельная нагрузка в часах				
	Обязательная часть	3168	1458,5	1709,5									
ПО.01.	Художественное творчество	2442	1188	1254									
ПО.01.УП.01.	Рисунок ³⁾	792	396		396		2,4,6, 10	8	2	2	2	3	3
ПО.01.УП.02.	Живопись	792	396		396		2,4,6, 8,10	8	2	2	2	3	3
ПО.01.УП.03.	Основы дизайн-проектирования	528	231		297		1,3,5, 7,9	2,4, 6,8	1	2	2	2	2
ПО.01.УП.04.	Компьютерная графика	330	165		165		2,4,6,8, 10		1	1	1	1	1
ПО.02.	История искусств	462	214,5	247,5									
ПО.02.УП.01.	Беседы об искусстве	66	16,5	49,5			2		1,5				
ПО.02.УП.02.	История изобразительного искусства	396	198		198		4,6,8			1,5	1,5	1,5	1,5
Аудиторная нагрузка по двум предметным областям:				1501,5					7,5	8,5	8,5	10,5	10,5
Максимальная нагрузка по двум предметным областям:		2904	1402,5	1501,5					14	15,5	15,5	20,5	20,5
ПО.03.	Пленэрные занятия⁴⁾	168	56	112									
ПО.03.УП.01	Пленэр	168	56		112		4,6,8, 10			28	28	28	28

Аудиторная нагрузка по трем предметным областям:													
Максимальная нагрузка по трем предметным областям:		3072	1458,5	1613,5									
Количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов по трем предметным областям:					27	6							
В.00.	Вариативная часть												
Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части:							7,5	8,5	8,5	10,5	10,5		
Всего максимальная нагрузка с учетом вариативной части: ⁵⁾							18	17,5	17,5	24,5	24,5		
Всего количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов:					27	6							
К.04.00.	Консультации⁶⁾	96		96			Годовая нагрузка в часах						
К.04.01.	Рисунок			20			4	4	4	4	4		
К.04.02.	Живопись			20			4	4	4	4	4		
К.04.03.	Основы дизайн- проектирования			36			6	6	8	8	8		
К.04.04.	Компьютерная графика			10			2	2	2	2	2		
К.04.05.	Беседы об искусстве			2			2						
К.04.06.	История изобразительного искусства			8				2	2	2	2		
А.05.00.	Аттестация	Годовой объем в неделях											
ПА.05.01.	Промежуточная (экзаменационная)	4					1	1	1	1	-		
ИА.05.02.	Итоговая аттестация	2									2		
ИА.05.02.01.	Основы дизайн-проектирования	1											
ИА.05.02.02.	История изобразительного искусства	1											
Резерв учебного времени⁷⁾		5					1	1	1	1	1		

¹⁾ При формировании учебного плана обязательная часть в части количества часов, сроков реализации учебных предметов и количество часов консультаций остаются неизменными, вариативная часть разрабатывается ОУ самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия преподавателя с обучающимися, может составлять до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании ОУ «Вариативной части» ОП, а также введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области изобразительного искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда для педагогических работников.

²⁾ В колонках 8 и 9 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. Номера полугодий обозначают полный цикл обучения – 10 полугодий за 5 лет. При выставлении между цифрами «-» необходимо считать и четные и нечетные полугодия (например «6-10» –с 6-го по 10-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия ОУ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ. По усмотрению ОУ оценки по предметам могут выставляться и по окончании четверти.

³⁾ Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой. Время, отведенное для работы с живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия.

⁴⁾ Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, в том числе – 1 неделю в июне месяце (кроме 5 класса). Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром: 2-5 классы – по 28 часов в год.

⁵⁾ Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов.

⁶⁾ Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. В случае невозможности реализации консультационных часов в текущем учебном году возможен перенос неотведенных консультационных часов на следующий учебный год, за исключением выпускного класса и последнего года изучения данного предмета.

⁷⁾ Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Примечание к учебному плану

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия — от 11 человек; мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек. В зависимости от количества обучающихся в классах, группы могут формироваться из обучающихся разных классов.

2. Объем ***самостоятельной работы*** обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется следующим образом:

Рисунок- 1-3 классы – по 2 часа; 4-5 классы - по 3 часа в неделю;

Живопись - 1-3 классы – по 2 часа; 4-5 классы - по 3 часа в неделю;

Основы дизайн-проектирования - 1-3 классы – по 1 часу; 4-5 классы - по 2 часа в неделю;

Компьютерная графика – 1-5 классы – по 1 часу в неделю;

Беседы об искусстве – по 0,5 часа в неделю;

История изобразительного искусства – по 1,5 часа в неделю.

Объем ***самостоятельной работы*** (домашние задания) по учебному предмету пленэр – 14 часов в год.

3. Для успешной реализации плана возможно осуществление образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график программы «Дизайн» является круглогодичным и включает в себя количество недель аудиторных занятий, время, предусмотренное для промежуточной и итоговой аттестации, и каникулярное время. Календарный учебный график утверждается детской школой искусств ежегодно.

Каникулы являются плановыми перерывами при получении образования для отдыха детей и иных социальных целей (п. 11 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). В соответствии с данным нормативным требованием проведение учебных занятий в каникулярный период не предусмотрено.

В течение учебного года, в том числе в каникулярные периоды, обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в детской школе искусств в порядке, установленном локальным нормативным актом (ч. 4 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

При реализации программы "Дизайн" со сроком обучения 5 лет продолжительность учебного года составляет: в первом классе - 39 недель, со второго по пятый классы - 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы - 33 недели. При реализации программы "Дизайн" с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в пятом и шестом классах составляет 40 недель, продолжительность учебных занятий с первого по шестой классы составляет 33 недели. График каникул устанавливается детской школой искусств самостоятельно.

Проведение пленэрных занятий осуществляется в соответствии с графиком образовательного процесса. Занятия пленэром могут проводиться в течение одной недели в июне месяце и рассредоточено в различные периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.

Календарный учебный график является неотъемлемой частью программы «Дизайн».

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №8»**

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
«Детской школы искусств №8»
«30» октября 2025 года протокол № 4

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора
«Детской школы искусств №8»
от 30 октября 2025 года № 136

**Календарный учебный график
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств
на 2025 – 2026 учебный год.**

1. Нормативно-правовые документы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 2 июня 2021 года N 754 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности образовательными организациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел"»
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 162 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 163 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой программе"
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 158 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства "Хореографическое творчество" и сроку обучения по этой программе" (с изменениями и дополнениями)
- Приказ Министерства культуры РФ от 1 октября 2018 г. N 1685 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 159 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество" и сроку обучения по этой программе"
- Приказ Министерства культуры РФ от 9 августа 2012 г. N 855 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной

программы в области изобразительного искусства "Дизайн" и сроку обучения по этой программе"

- Приказ Министерства культуры РФ от 12 декабря 2014 г. N 2156 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства "Музыкальный фольклор" и сроку обучения по этой программе"

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Перечень реализуемых дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:

Календарный учебный график составлен для реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в 2025 – 2026 учебном году:

- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Фортепиано»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Дизайн»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение».

3. Сроки начала и окончания учебного года:

	Начало учебного года	Окончание учебного года	Продолжительность учебного года
1-9 классы	01.09.2025	25.05.2026	1 класс - 32 недели
			2-8 классы – 33 недели

4. Продолжительность учебных четвертей:

	1 четверть	2 четверть	3 четверть	4 четверть
1 класс	01.09.2025.- 25.10.2025. 8 уч.нед.	05.11.2025.- 30.12.2025. 7 уч.нед.4 уч.дн.	09.01.2026.- 20.02.2026. 02.03.2026.-28.03.2026. 9 уч.нед.4 уч.дн.	04.04.2026.- 25.05.2026. 6 уч.нед. 4 уч.дн.
2-8 классы	01.09.2025.- 25.10.2025. 8 уч.нед.	05.11.2025.- 30.12.2025. 7 уч.нед.4 уч.дн.	09.01.2026.- 28.03.2026. 10 уч.нед.4 уч.дн.	04.04.2026.- 25.05.2026. 6 уч.нед. 4 уч.дн.

5. Сроки и продолжительность каникул:

	Осенние	Зимние		Весенние	Летние
		основные	дополнит.		
1 класс	26.10.2025.- 04.11.2025. 10 кален.дн.	31.12.2025. – 08.01.2026. 9 кален.дн.	21.02.2026. – 01.03.2026. 9 кален.дн.	29.03.2026. – 03.04.2026. 6 кален.дней	01.06.2026. – 31.08.2026. 92 кален.дн.

2-9 классы	26.10.2025.- 04.11.2025. 10 кален.дн.	31.12.2025. – 08.01.2026. 9 кален.дн.	---	29.03.2026. – 03.04.2026. 6 кален.дней	2-7 классы: 01.06.2026. – 31.08.2026. 92 кален.дн. 8 класс: 07.06.2026. – 31.08.2026. 86 кален.дн.

6. Резерв учебного времени:

Резерв учебного времени установлен из расчета одной недели в учебном году:

- 08,09 декабря 2025 г.;
- 11,12 марта 2026 г.;
- 15,16 мая 2026 г.

7. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации:

7.1. Промежуточная аттестация: промежуточную аттестацию проходят обучающиеся 1- 8 -х классов в соответствии с графиком, утвержденным приказом директора «Детской школы искусств №8».

Сроки проведения промежуточной аттестации:

октябрь 2025 г.	ноябрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	февраль 2026 г.	март 2026 г.	апрель 2026 г.	май 2026 г.
13.10.2025. – 25.10.2025.	17.11.2025. – 29.11.2025.	15.12.2025. – 27.12.2025.	16.02.2026. – 28.02.2026.	16.03.2026. – 28.03.2026.	20.04.2026. – 30.04.2026.	11.05.2026. – 23.05.2026.

7.2. Итоговая аттестация: итоговая аттестация обучающихся выпускных классов (8,9) проводится в период с 26.05.2026 г. по 06.06.2026 г. Даты выпускных экзаменов утверждаются приказом директора «Детской школы искусств №8».

8. Нерабочие праздничные дни, сокращенные рабочие дни при шестидневной рабочей неделе в 2025-2026 учебном году:

- 03.11.2025. (понедельник) – предпраздничный сокращенный рабочий день
- 04.11.2025. (вторник) – праздничный выходной день
- 31.12.2025. (среда) – выходной день
- 01.01.2026.-08.01.2026. – праздничные выходные дни
- 23.02.2026. (понедельник) – праздничный выходной день
- 07.03.2026. (суббота) – предпраздничный сокращенный рабочий день
- 08.03.2026. (воскресенье) – праздничный выходной день
- 09.03.2026. (понедельник) – перенесённый выходной день (с воскресенья 8 марта)
- 30.04.2026. (четверг) – предпраздничный сокращенный рабочий день
- 01.05.2026. (пятница) – праздничный выходной день
- 08.05.2026. (пятница) – предпраздничный сокращенный рабочий день
- 09.05.2026.(суббота) – праздничный выходной день
- 11.06.2026. (четверг) – предпраздничный сокращенный рабочий день
- 12.06.2026. (пятница) – праздничный выходной день

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора "Детская школа искусств №8"
от "30" октября 2025 г. №136

Календарный учебный график
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств №8" (п. Коноша, п. Ерцево)
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств
"Фортепиано", "Народные инструменты", "Живопись", "Хореографическое творчество", "Хоровое
пение", "Дизайн", "Музыкальный фольклор"
на 2025 - 2026 учебный год

Месяцы	СЕНТЯБРЬ					ОКТАБРЬ					НОЯБРЬ					ДЕКАБРЬ				
	I четверть					К					II четверть									
Понедельник	1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24	1	8	15	22	29
Вторник	2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25	2	9	16	23	30
Среда	3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26	3	10	17	24	31
Четверг	4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27	4	11	18	25	
Пятница	5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28	5	12	19	26	
Суббота	6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29	6	13	20	27	
Воскресенье	7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30	7	14	21	28	

Месяцы	ЯНВАРЬ					ФЕВРАЛЬ					МАРТ					АПРЕЛЬ					МАЙ					
	К	III четверть										К	IV четверть										К, ПА, ПЯ			
Понедельник	5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25	
Вторник	6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26	
Среда	7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27	
Четверг	1	8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28
Пятница	2	9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29
Суббота	3	10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30
Воскресенье	4	11	18	25		1	8	15	22		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31

Месяцы	ИЮНЬ					ИЮЛЬ					АВГУСТ					
	КАНИКУЛЫ					КАНИКУЛЫ					КАНИКУЛЫ					
Понедельник	1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24	31
Вторник	2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25	
Среда	3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26	
Четверг	4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27	
Пятница	5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28	
Суббота	6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29	
Воскресенье	7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30	

1	Праздничные дни
	Выходные дни

	Каникулы
	Резерв учебного времени

	Дополнительные каникулы 1 класса
	Итоговая аттестация (8,9 классы)

5.1.ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУК ПРЕДМЕТУ

ПО.01.УП.01. «РИСУНОК»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДИЗАЙН»**

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

Разработчик: **Вилагова Т.С.** преподаватель «Детской школы искусств №8»
структурное подразделение «Детская школа искусств №19», 2019

п.Коноша, 2024 год

Структура программы учебного предмета

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- *Список методической литературы;*
- *Список учебной литературы;*
- *Средства обучения*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Рисунок – основополагающий предмет в системе художественного образования. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Основы дизайн-проектирования» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира учащимися.

Основные задачи учебного предмета «Рисунок»:

научить учащихся видеть в окружающем мире объект для изображения, обучить методам изучения природы, устойчивым умениям в ее изображении на плоскости листа в условном пространстве;

научить учащихся видеть, понимать и изображать трехмерную форму в двухмерном пространстве листа, используя различные графические средства, развить пространственное мышление учащихся;

сформировать интерес и любовь к рисунку как самостоятельной художественной деятельности.

Учебный предмет «Рисунок» - это система обучения и воспитания, нарастания учебных задач, последовательного приобретения знаний и развития умений и навыков. Программа по рисунку включает ряд теоретических и практических заданий, которые направлены на работу с натурными объектами и помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения многообразных форм природы и овладеть устойчивыми умениями и навыками графического изображения.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет. При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 6 лет срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 6 лет.

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 5 лет составляет 792 часа, в том числе аудиторные занятия - 396 часов, самостоятельная работа – 396 часов.

Общий объем максимальной учебной нагрузки учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 6 лет составляет 990 часов, в том числе аудиторные занятия - 495 часов, самостоятельная работа – 495 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 лет
(программа «Дизайн» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	396
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	396
Максимальная учебная нагрузка	64	68	64	68	64	68	96	102	96	102	792
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		экзамен		зачет	

**Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 6 лет
(программа «Дизайн» со сроком обучения 6 лет)**

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
	1		2		3		4		5		6		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	495
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	495
Максимальная учебная нагрузка	64	68	64	68	64	68	96	102	96	102	96	102	990
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачет		зачет		зачет		экзамен		зачет		зачет	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

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

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» предпрофессиональной программы «Дизайн» со сроком обучения 5 (6) лет составляет:

- аудиторные занятия:
 - 1 - 3 классы – по 2 часа в неделю;
 - 4 - 6 классы – по 3 часа в неделю;
- самостоятельная работа:
 - 1 – 3 классы – по 2 часа в неделю

4 – 6 классы – по 3 часа в неделю.

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

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

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачи:

освоение терминологии предмета «Рисунок»;

приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;

приобретение устойчивых умений передавать пространство в рисунке, используя законы перспективы;

формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и творческих задач;

приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами;

формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры освещения, с выявлением планов, на которых эти предметы расположены.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения, нарастания учебных задач – от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. Предлагаемые темы заданий по рисунку носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики. Обучение не может существовать без конструктивной логики рисунка, без понимания конструкции форм и предметов, без осмысления трехмерности формы в двумерном пространстве листа.

Главной формой обучения по рисунку дополнительной предпрофессиональной программы «Дизайн» является тонально-конструктивный рисунок, основанный на аналитическом отношении к натурным объектам, на наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с более длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность, зрительную память и пространственные представления учащихся, дают возможность эффективно овладеть искусством рисунка.

На начальном этапе обучения, на примере рисования простых форм происходит знакомство с принципами построения трехмерных предметов на двухмерной плоскости листа, дается представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии человека. В последующем осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, различные виды перспективы, возможности использования различных точек зрения, приемы решения конструктивного и творческого рисунка, способы передачи освещения, формы и объема предметов, пространства в рисунке. Основным методическим условием обучения рисунку является приобретение учащимися навыков последовательной работы над рисунком по принципу: от общего - к частному и от частного - к обогащенному общему, от плоскостного - к объемному решению. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями конструктивного рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров. Обучение рисунку в рамках дополнительной предпрофессиональной программы «Дизайн» включает также композиционные творческие задания, ставящие своей целью комплексное применение приобретенных знаний и умений при решении творческих задач, формирование художественного мышления. Последний год обучения включает задания,

ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения.

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

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам:

- Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразительные средства. Фактура. Маркер. Тушь.

- Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразительные средства. Линия. Маркер. Тушь.

- Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразительные средства. Пятно. Маркер. Тушь.

- Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразительные средства. Мягкий материал.

- Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразительные средства. Графитный карандаш. Конструктивное рисование.

- Художественно-выразительные средства графики для решения творческих задач. Маркер (пятно, линия).

- Конструктивное рисование. Конструкция формы – переход к объему. Графитный карандаш.

- Знакомство с перспективным построением.

- Освещение как способ организации листа. Мягкий материал. Графитный карандаш. Тональный рисунок.

- Тонально-конструктивный рисунок. Анализ формы.

- Тонально-конструктивный рисунок. Формообразование. Анализ формы.

- Рисунок головы.

- Тонально-конструктивный рисунок. Точка зрения.

- Изучение перспективы.

- Геометрическое обоснование формы.

- Анализ сложной формы.
- Тонально-конструктивный рисунок. Тонально-конструктивный рисунок крупных предметов и интерьера.
- Тонально-конструктивный рисунок пространства интерьера.
- Тонально-конструктивный рисунок фигуры человека.
- Тонально-конструктивный рисунок сложных геометрических форм.
- Тональный рисунок.
- Тонально-конструктивный рисунок. Голова.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	1 класс. I полугодие				
	Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразительные средства. Линия. Маркер. Тушь				
1.1.	Знакомство с задачами предмета «Рисунок»	Урок	2	1	1
1.2.	Линия, точка, пятно. Палитра линий	Урок	4	2	2
1.3.	Зарисовки растений	Урок	4	2	2
1.4.	Рисунок натюрморта. Решение с помощью линии, точки, с введением пятна (корзина, ветки деревьев, керамические предметы с ангобной росписью и т.д.)	Урок	8	4	4
1.5.	Линейные наброски фигуры человека	Урок	4	2	2
1.6.	Организация листа с помощью крупного объекта, например, музыкального инструмента с натуры, среда организуется драпировками	Урок	6	2	4

1.7.	Организация листа мелкими предметами (например, пуговицами и т.п.)	Урок	6	4	2
1.8.	Натурная зарисовка веток, растений с последующим силуэтным изображением	Урок	4	2	2
1.9.	Зарисовка листьев деревьев различных пород с последующим силуэтным решением. Симметрия	Урок	6	4	2
1.10.	Композиционный линейный рисунок листьев с натуры («Листопад»). Равновесие, перекрытие, изучение натуры	Урок	6	2	4
	Раздел 2. Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразительные средства. Фактура. Маркер. Тушь				
2.1.	Упражнения «палитра графических фактур»	Урок	4	2	2
2.2.	Упражнение: лист дерева - решение с использованием графических фактур	Урок	4	2	2
2.3.	Натюрморт с включением предметов, различных по фактуре	Урок	6	3	3
					32
	1 класс. 2 полугодие				
	Раздел 3. Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразительные средства. Пятно. Маркер. Тушь				
3.1.	Линия, пятно. Натюрморт из 3-4 предметов. Задачи – равновесие пятен тона в листе (драпировки содержат крупный орнамент, полосу, клетку)	Урок	10	4	6
3.2.	Рисунок натюрморта из 2-3 предметов с определением пятен	Урок	8	4	4

	масс собственных и падающих теней (в один тон). Линия и пятно				
3.3.	Архитектурная фантазия «Город теней». Линия, пятно - свет и тень	Урок	10	6	4
	Раздел 4. Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразительные средства. Мягкий материал				
4.1.	Натюрморт с направленным освещением. Работа мягким материалом	Урок	8	4	4
	Раздел 5. Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразительные средства. Графитный карандаш. Конструктивное рисование				
5.1.	Упражнения, направленные на формирование умений работы в активном рисовальном режиме: -проведение вертикальных, горизонтальных, диагональных линий (книги, поставленные вертикально, одна за другой – перекрытие, толщина линии, деление диагоналями наполовину); - проведение линий, деление отрезков – шахматная доска; - применение метода парных точек – рисунок симметричного объекта - бабочка	Урок	8	4	4
5.2.	Рисование в активном рисовальном режиме – натюрморт плотный по тону, с присутствием тональных пятен (например, натюрморт со шляпой, шарфом и т.п.) – освоение листа средствами графитного карандаша – штрихи различного нажима, длины, положение	Урок	8	4	4

	карандаша, руки рисующего				
5.3.	Конструкция формы (от плоскости – к объему). Упражнения по построению натуральных предметов (двухмерность)	Урок	4	2	2
5.4.	Упражнения по построению предметов, различных по характеру в сравнении (двухмерность)	Урок	4	2	2
5.5.	Натюрморт из 3-4 предметов одного назначения, но различных по характеру (например, вазы, бутылки и т.п.), выстроенных по одной горизонтали	Урок	8	4	4
			68	34	34
	2 класс. 1 полугодие				
	Раздел 1. Художественно-выразительные средства графики для решения творческих задач. Маркер (пятно, линия)				
1.1.	Упражнения по преобразованию натурального объекта (один натюрморт, выстроенный по одной горизонтали, для всех заданий). Натюрморт из 4-5 крупных бытовых предметов: - 1 рисунок – линейный (линии различной толщины); - 2 рисунок – отражение предметов, линейный; - 3 рисунок – силуэтный рисунок; - 4 рисунок – свет и тень (падающая и собственная). Пятно, линия; - 5 рисунок – обтекание предметов натюрморта линией (полоски) – создание эффекта рельефа	Урок	12	6	6

1.2.	Творческий композиционный рисунок с натуры (например, рисунок ваз, формой напоминающих греческие) и дополнение натюрморта по воображению (морское дно и т.п.)	Урок	12	6	6
1.3.	Рисунок натурщика. Характер, образ. Фактура	Урок	12	6	6
	Раздел 2. Конструктивное рисование. Конструкция формы – переход к объему. Графитный карандаш.				
2.1.	Рисунок предмета вращения. Наглядная перспектива. Упражнения по построению и отработки умений в проведении эллипсов	Урок	4	2	2
2.2.	Рисунок натюрморта, стоящего на окне, с использованием жанровых включений (додумывания) – сценки. Учащийся дополняет натуральный натюрморт с помощью включения в рисунок ситуаций за окном, предметных добавлений к натюрмарту	Урок	16	8	8
2.3.	Творческое композиционное задание. Композиция на основе натурального натюрморта, состоящего из предметов вращения, архитектурного объекта (дом, замок и т.п.).	Урок	8	4	4
					32
	2 класс. 2 полугодие				
	Раздел 3. Знакомство с перспективным построением				
3.1.	Упражнение - рисунок листа бумаги	Урок	4	2	2

	– перспективное построение				
3.2.	Рисунок бумажной гармошки	Урок	4	2	2
3.3.	Перспектива прямоугольных предметов	Урок	4	2	2
3.4.	Рисунок куба в трех положениях	Урок	12	6	6
3.5.	Рисунок куба по памяти	Урок	4	2	2
3.6.	Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из 3 предметов - прямоугольной формы и предмета вращения	Урок	12	6	6
	Раздел 4. Освещение как способ организации листа. Мягкий материал				
4.1.	Рисунок натюрморта с выраженным освещением. Свет, тень, освещение, работа тональными массами	Урок	8	4	4
	Раздел 5. Освещение как способ организации листа. Графитный карандаш				
5.1.	Упражнения – палитра штриховых фактур (частота штриха, нажим на карандаш и т.д.)	Урок	2	1	1
5.2.	Упражнение - светотеневые градации	Урок	2	1	1
5.3.	Рисунок натюрморта из 3 предметов с выраженным освещением. Распределение света и тени на предмете в соответствии с освещением	Урок	4	2	2
5.4.	Упражнение по решению объемных предметов тоном: - один предмет – свет, тень собственная, падающая, полутень, рефлекс; -два предмета (свет, тень собственная, падающая, полутень,	Урок	8	4	4

	рефлекс, тон среды)				
5.5.	Рисунок натюрморта из 2 предметов с задачами решения формы тоном	Урок	4	2	2
					34
	3 класс. 1 полугодие				
	Раздел 1.Тональный рисунок				
1.1.	Рисунок натюрморта из 3 предметов с задачами решения формы и освещения	Урок	6	2	4
1.2.	Рисунок крупного комнатного растения	Урок	8	5	3
1.3.	Наброски фигуры человека	Урок			2
	Раздел 2. Тонально-конструктивный рисунок. Анализ формы				
2.1.	Тонально-конструктивный рисунок вертикально висющих складок ткани	Урок	12	6	6
2.2.	Рисунок конуса	Урок	4	2	2
2.3.	Тонально-конструктивный рисунок конуса, куба и горизонтально лежащей ткани со складками	Урок	14	6	8
2.4.	Рисунок призмы	Урок	2	2	2
2.5.	Перспективное построение сечения конуса и куба. Работа по представлению	Урок	6	3	3
2.6.	Перспективное построение сечения призмы и куба. Работа по представлению	Урок	6	4	2
			64	32	32
	3 класс. 2 полугодие				
	Раздел 3. Тонально-конструктивный рисунок. Формообразование. Анализ				

	формы				
3.1.	Перспективное построение пространственных форм на основе куба. Врезка-вырезка и т.п.	Урок	8	4	4
3.2.	Творческий композиционный рисунок на основе куба – «Летающий дом», «Дом-город», «Дом – корабль» и т.п.	Урок	10	6	4
3.3.	Рисунок цилиндра	Урок	4	1	3
3.4.	Рисунок цилиндра в наклонном положении	Урок	5	3	3
3.5.	Рисунок цилиндра по памяти		4	2	2
3.6.	Рисунок натюрморта по представлению – выстроить рисунок натюрморта на листе из предложенного ряда геометрических фигур, используя пересечения предметов между собой	Урок	12	6	6
	Раздел 4. Тональный рисунок				
4.1.	Натюрморт из 4-5 бытовых предметов комбинированной формы	Урок	16	8	8
4.2.	Тональный рисунок шара	Урок	8	4	4
			68	34	34
	4 класс. 1 полугодие				
	Раздел 1. Анализ сложной формы, тонально-конструктивный рисунок				
1.1.	Тематический натюрморт, состоящий из 4-5 предметов и драпировок	Урок	20	12	8
1.2.	Рисунок капители	Урок	16	6	10
1.3.	Рисунок натюрморта из 4-5 крупных предметов	Урок	22	10	12
1.4.	Наброски фигуры человека	Урок	6	4	2

	Раздел 2. Тонально-конструктивный рисунок. Точка зрения				
2.1.	Упражнения с целью изучения различных точек зрения: -снизу (с точки зрения насекомого), -сверху (с точки зрения птицы)	Урок	10	6	4
2.2.	Рисунок натюрморта, расположенного выше линии горизонта	Урок	6	2	4
2.3.	Рисунок натюрморта, расположенного ниже линии горизонта	Урок	6	2	4
2.4.	Рисунок по представлению архитектурного объекта (замок, двор замка и т.п.)	Урок	10	6	4
			96	48	48
	4 класс. 2 полугодие				
	Раздел 3. Изучение перспективы				
3.1.	Упражнения с целью изучения различных видов перспектив: -обратная перспектива, -сферическая перспектива (дом-шар), -панорамная перспектива (город)	Урок	16	10	6
3.2.	Рисунок натюрморта с натуры, преобразованного в рисунке с использованием одного из видов перспективы	Урок	15	7	8
3.3.	Рисунок тора	Урок	7	2	5
	Раздел 4. Геометрическое обоснование формы				
4.1	Рисунок симметричной гипсовой розетки	Урок	14	4	10
4.2.	Рисунок натюрморта с чучелом	Урок	26	14	12

	птицы с геометрическим обоснованием формы				
4.3.	Рисунок натюрморта, состоящего из предметов, геометрическая форма которых не выражена (например, натюрморт с обувью). Геометрическое обоснование формы	Урок	24	14	10
			102	51	51
	5 класс. 1 полугодие				
	Раздел 1. Рисунок головы. Анализ сложной формы. Тонально-конструктивный рисунок				
1.1.	Рисунок головы обобщенных плоскостей (обрубков). Тонально-конструктивное решение	Урок	12	6	6
1.2.	Зарисовка головы натурщика	Урок	16	10	6
1.3.	Рисунок гипсовой головы	Урок	16	8	8
1.4.	Творческое композиционное задание: портрет с натуры с включением в рисунок натюрморта из предложенных натуральных предметов (тематическое задание, историческое прочтение)	Урок	30	14	16
1.5.	Рисунок натюрморта из 3-4 предметов, расположенных на различных плоскостях	Урок	22	10	12
			96	48	48
	5 класс. 2 полугодие				
	Раздел 2. Тонально-конструктивный рисунок крупных предметов и интерьера				
2.1.	Рисунок двух табуретов, стоящих один на другом	Урок	16	8	8
2.2.	Рисунок по представлению двух	Урок	12	6	6

	кубов, стоящих один на другом				
2.3.	Рисунок натюрморта, состоящего из крупных предметов в углу комнаты (лестница, стул)	Урок	18	9	9
2.4.	Рисунок натюрморта в интерьере	Урок	26	12	14
2.5.	Творческий композиционный рисунок натурального натюрморта с последующим додумыванием интерьера. Историческое прочтение темы	Урок	30	16	14
			102	51	51
	6 класс. 1 полугодие				
	Раздел 1. Тонально-конструктивный рисунок пространства интерьера				
1.1.	Рисунок интерьера. Неглубокое пространство. Тонально-конструктивный рисунок	Урок	16	8	8
1.2.	Рисунок интерьера с лестницей. Тональный рисунок	Урок	28	14	14
1.3.	Творческий композиционный рисунок интерьера с совмещением нескольких точек зрения	Урок	20	10	10
	Раздел 2. Тонально-конструктивный рисунок фигуры человека				
2.1.	Наброски фигуры человека	Урок	4	7	2
2.2.	Зарисовка фигуры натурщика в интерьере	Урок	4	7	14
			96	48	48
	6 класс. 2 полугодие				
	Раздел 3. Тонально-конструктивный рисунок сложных геометрических форм				

3.1.	Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических фигур и складок ткани	Урок	24	14	10
3.2.	Композиция из гипсовых геометрических фигур, выполненная на основе натурной постановки с учетом расположения изображения выше линии горизонта	Урок	16	8	8
3.3.	Рисунок черепа	Урок	12	4	8
	Раздел 4. Тонально-конструктивный рисунок. Голова				
4.1	Зарисовка головы натурщика	Урок	15	10	5
4.2.	Рисунок гипсовых частей лица	Урок	16	8	8
4.3.	Рисунок гипсовой головы (Антиной)	Урок	19	7	12
			102	51	51

Годовые требования. Содержание разделов и тем

Первый год обучения I полугодие

Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразительные средства. Линия. Маркер. Тушь

Тема 1.1. Знакомство с задачами предмета «Рисунок»

Задачи: познакомить с организацией рабочего места, правильной посадкой за мольбертом. Познакомить с художественными материалами рисунка, принадлежностями, инструментами. Познакомить учащихся с приемами работы карандашом. Формирование правильной постановки руки во время рисования. Понятия «линия», «штрих», «пятно».

Самостоятельная работа: понятия «линия», «штрих», «пятно» в практических упражнениях.

Тема 1.2. Графические изобразительные средства. Линия, точка, пятно. Палитра линий

Формат: А3, А4.

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, перо.

Задачи: формировать умения в проведении линий различной толщины, управляя рукой, научить использовать линии различного нажима, толщины как художественно-выразительные средства.

Самостоятельная работа: упражнения по проведению различных линий.
Материал – маркер.

Тема 1.3. Зарисовки растений.

Формат: А3.

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, перо.

Задачи: формировать умения в работе с натурным объектом по изучению его особенностей, формировать умения в области композиции рисунка, верного расположения изображения на плоскости листа, научить использовать линии различного нажима, толщины как художественно-выразительные средства.

Самостоятельная работа: зарисовки различных растений, веток деревьев.
Изготовление гербария.

Тема 1.4. Рисунок натюрморта. Решение с помощью линии, точки, с введением пятна. Состав натюрморта - корзина, ветки деревьев, керамические предметы с ангобной росписью и т.д.

Формат: А2.

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, перо.

Задачи: формировать умение композиционно организовывать лист, используя соотношение предметной массы к свободному фону. Научить использовать различный характер линии, ее толщину в передаче формы. Формировать отношение к натурному объекту (объектам), умение внимательно изучать и передавать натуру.

Самостоятельная работа: зарисовки отдельных предметов быта, обладающих фактурной поверхностью, – орнамент, рисунок.

Тема 1.5. Линейные наброски фигуры человека.

Формат: А3, А4.

Материал: маркеры различной толщины.

Задачи: познакомить с пропорциями и строением фигуры человека, принципами изображения человека в рисунке, способами передачи движения, пропорций и характера.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Тема 1.6. Организация листа с помощью крупного объекта, например, музыкального инструмента с натуры, среда организуется драпировками.

Формат: А2.

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, перо, кисть.

Задачи: формировать умения в области композиции рисунка, верного расположения изображения на плоскости листа, соотношения масс предметов и плоскости листа; научить использовать линии различной толщины как художественно-выразительные средства.

Самостоятельная работа: зарисовки крупных предметов быта.

Тема 1.7. Организация листа мелкими предметами (например, пуговицами и т.п.).

Формат: А4, А5.

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, перо, кисть.

Задачи: формировать отношение к натурному объекту (объектам), умение внимательно изучать и передавать натуру. Формировать умения в области композиции рисунка, верного расположения изображения на плоскости листа, соотношения масс предметов и плоскости листа; научить использовать линии различной толщины как художественно-выразительные средства для передачи характера объекта.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов (карандаши, ластики, ключи, ложки, мелкие фрукты и т.п.).

Тема 1.8. Натурная зарисовка веток, растений с последующим силуэтным изображением

Формат: А3.

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, перо.

Задачи: формировать отношение к натурному объекту (объектам), умение внимательно изучать и передавать натуру, научить видеть цельный силуэт, пластику изображаемого; дальнейшее формирование умений в области композиции рисунка в листе. Научить использовать художественные средства графики для выразительного решения.

Самостоятельная работа: зарисовки веток, растений с последующим силуэтным изображением.

Тема 1.9. Зарисовка листьев деревьев различных пород с последующим силуэтным решением. Симметрия

Формат: А3.

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, перо.

Задачи: знакомство с понятием «симметрия», дальнейшее формирование интереса к натуре как объекту для изображения. Научить применять законы симметрии в практической деятельности, научить использовать различные приемы работы графическими материалами (линии различной толщины, ритма), научить передавать пластику формы, используя силуэтное изображение.

Самостоятельная работа: зарисовки листьев деревьев различных пород с последующим силуэтным решением.

Тема 1.10. Композиционный линейный рисунок листьев с натуры («Листопад»). Равновесие, перекрытие, изучение натуры

Формат: А2.

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, перо, кисть.

Задачи: формировать умение композиционно организовывать лист, используя соотношение предметной массы к свободному фону. Научить использовать различный характер линии, ее толщину в передаче формы предмета, взаимосвязь предметов между собой в пространстве (загораживаемость, плановость). Формировать отношение к натурному объекту (объектам), умение внимательно изучать и передавать натуру, научить использовать художественные средства графики для выразительного решения.

Самостоятельная работа: рисунок композиции из листьев различных пород.

Раздел 2. Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразительные средства. Фактура. Маркер. Тушь

Тема 2.1. Упражнения «палитра графических фактур»

Формат: А3, А4.

Материал: маркеры различной толщины, тушь, перо, кисть.

Задачи: познакомить с художественно-выразительными средствами графических фактур, научить использовать графические фактуры для передачи характеристики предмета.

Самостоятельная работа: «Волшебное дерево» - композиция с использованием различных графических фактур.

Тема 2.2. Упражнение: лист дерева - решение с использованием графических фактур

Формат: А3, А4.

Материал: маркеры различной толщины, тушь, перо, кисть.

Задачи: научить использовать художественно-выразительные средства графических фактур для передачи характеристики предмета.

Самостоятельная работа: композиция «Волшебный сад» с использованием различных графических фактур.

Тема 2.3. Натюрморт с включением предметов, различных по фактуре

Формат: А2.

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, перо, кисть.

Задачи: формировать умение композиционно организовывать лист, используя соотношение предметной массы к свободному фону. Научить использовать различный характер линии, ее толщину в передаче формы предмета, взаимосвязи предметов между собой в пространстве (загораживаемость, плановость), научить использовать художественно-выразительные средства графических фактур для передачи характеристики предмета. Формировать отношение к натурному объекту (объектам), умение внимательно изучать и

передавать натуру, научить использовать художественные средства графики для выразительного решения. **Самостоятельная работа:** зарисовки предметов быта, различных по фактуре.

Первый год обучения II полугодие

Раздел 3. Технические приемы в освоении учебного рисунка Графические изобразительные средства. Пятно. Маркер. Тушь

Тема 3.1. Линия, пятно. Натюрморт из 3-4 предметов.

Задачи – равновесие пятен тона в листе (драпировки содержат крупный орнамент, полосу, клетку).

Натюрморт из предметов быта, имеющих различную ровную тональную окраску, поставленных с условием читаемости силуэта и заданного равновесия в натюрморте.

Формат: А2.

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, перо, кисть.

Задачи: формирование умения композиционно организовывать лист, устанавливать равновесие в рисунке, используя тональные пятна.

Самостоятельная работа: силуэтное изображение бытовых предметов.

Тема 3.2. Рисунок натюрморта из 2-3 предметов с определением пятен масс собственных и падающих теней (в один тон). Линия и пятно

Формат: А2.

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, кисть.

Задачи: познакомить с понятиями «освещение», «источник освещения», «свет», «тень», дальнейшее формирование композиционных умений. Научить находить соотношения масс изображаемых предметов на плоскости листа.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов (собственная и падающая тени).

Тема 3.3. Архитектурная фантазия «Город теней». Линия, пятно - свет и тень.

Формат: А2.

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, кисть, перо.

Задачи: формирование композиционных умений, дальнейшая работа с понятиями «освещение», «источник освещения», «свет», «тень». Научить устанавливать соотношения масс изображаемых предметов на плоскости листа, познакомить со значением ритма в композиционной организации листа.

Самостоятельная работа: композиционный рисунок «Дом для птиц».

Раздел 4. Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразительные средства. Мягкий материал

Тема 4.1. Работа мягким материалом. Натюрморт с направленным освещением

Формат: А2.

Материал: тонированная бумага, уголь, сангина, соус.

Задачи: познакомить с «мягкими» графическими материалами – углем, сангиной, сепией и т.п., научить использовать их возможности для организации листа, в тональном определении предметов.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта мягким материалом.

Раздел 5. Технические приемы в освоении учебного рисунка Графические изобразительные средства. Графитный карандаш. Конструктивное рисование

Тема 5.1. Упражнения, направленные на формирование умений работы в активном рисовальном режиме

Проведение вертикальных, горизонтальных, диагональных линий (книги, поставленные вертикально, одна за другой – перекрытие, толщина линии, деление диагоналями наполовину).

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш. Проведение линий, деление отрезков – шахматная доска.

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш. Применение метода парных точек: рисунок симметричного объекта - бабочка.

Формат: А3.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: формирование умения работы в активном рисовальном режиме, аналитического подхода к задачам рисунка, умения правильно держать карандаш, проводить прямые линии (вертикальные, горизонтальные, диагональные), пересекать их, находить середину объекта с помощью диагоналей, использовать метод визирования.

Самостоятельная работа: упражнения по проведению вертикальных, горизонтальных и диагональных линий, построение симметричного предмета методом парных точек.

Тема 5.2. Рисование в активном рисовальном режиме – натюрморт, плотный по тону, с присутствием тональных пятен (например, натюрморт со шляпой, шарфом и т.п.)

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: формировать умение композиционно организовывать лист, освоение листа средствами графитного карандаша – штрихи различного нажима, длины, отработка правильного положения карандаша, руки рисующего.

Самостоятельная работа: упражнения по проведению линий различного направления, тона.

Тема 5.3. Конструкция формы (от плоскости – к объему). Упражнения по построению натуральных предметов (двухмерность)

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: формировать умения применять знания о симметрии в рисунке предметов, научить находить ось симметрии предмета методом пересечения диагоналей, использовать «метод парных точек», научить анализировать форму предмета, познакомить с понятиями «пропорции», «характер» предметов,

научить работать над рисунком последовательно - от плоскости к объему, используя два измерения – высоту и ширину для передачи пропорций и характера предметов.

Самостоятельная работа: упражнения по построению плоских предметов симметричной формы.

Тема 5.4. Упражнения по построению предметов, различных по характеру в сравнении (двухмерность)

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: формирование умения анализировать, сравнивать, сопоставлять при решении учебных задач, применять знания о симметрии, научить находить ось симметрии предмета методом пересечения диагоналей, использовать «метод парных точек», научить анализировать форму предметов, в сопоставлении их друг с другом, познакомить с понятиями «пропорции», «характер» предметов, научить работать над рисунком последовательно - от плоскости к объему, используя два измерения – высоту и ширину - для передачи пропорций и характера предметов.

Самостоятельная работа: упражнения по построению плоских предметов симметричной формы, различных по характеру.

Тема 5.5. Натюрморт из 3-4 предметов одного назначения, но различных по характеру (например, вазы, бутылки и т.п.), выстроенных по одной горизонтали.

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: формирование умения анализировать, сравнивать, сопоставлять при решении учебных задач, применять знания о симметрии, научить находить ось симметрии предмета методом пересечения диагоналей, использовать «метод парных точек», научить анализировать форму предметов, в сопоставлении их друг с другом, познакомить с понятиями «пропорции», «характер» предметов, научить работать над рисунком последовательно - от плоскости к объему,

используя два измерения – высоту и ширину для передачи пропорций и характера предметов.

Самостоятельная работа: упражнения по построению плоских предметов симметричной формы, различных по характеру.

Второй год обучения I полугодие

Тема 1.1. Упражнения по преобразованию натурального объекта (один натюрморт, выстроенный по одной горизонтали, для всех заданий)

Натюрморт из 4-5 крупных бытовых предметов:

- 1 рисунок – линейный (линии различной толщины),
- 2 рисунок – отражение предметов, линейный рисунок,
- 3 рисунок – силуэтный рисунок,
- 4 рисунок – свет и тень (падающая и собственная), пятно, линия,
- 5 рисунок – обтекание предметов натюрморта линией (полоской) – создание эффекта рельефа.

Формат: А2.

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, кисть, перо.

Задачи: научить применять знания о характере, пропорциях в своей работе, научить видеть в натюрморте объект для изображения, творческого переосмысления, развивать умения сравнивать, сопоставлять, формирование умения композиционно организовывать лист, работать с силуэтным изображением, массой тона, устанавливая равновесие в листе, применять средства графики для решения учебных задач.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов с использованием:

- силуэтного изображения;
- метода обтекания;
- построения отражения.

Тема 1.2. Творческий композиционный рисунок с натуры (например, ваз, формой напоминающих греческие) и дополнение натюрморта по воображению (морское дно и т.п.).

Формат: А2.

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, кисть, перо.

Задачи: научить видеть в натюрморте объект для изображения, творческого переосмысления, формирование заинтересованного, эмоционального отношения к натурному объекту. Научить применять знания о «характере» объекта, пропорциях в своей работе, развивать умения сравнивать, сопоставлять, формировать умения композиционно организовывать лист, работать с силуэтным изображением, массой тона, устанавливая равновесие в листе; применять средства графики, различные графические фактуры для решения учебных задач.

Самостоятельная работа: зарисовки ракушек мелких камней и т.п.

Тема 1.3. Рисунок натурщика. Характер, образ. Фактура

Формат: А3.

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, кисть, перо.

Задачи: познакомить с пропорциями и основами пластической анатомии фигуры человека, принципами изображения человека в рисунке, способами передачи движения, пропорций и характера.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 2. Конструктивное рисование. Графитный карандаш.

Конструкция формы – переход к объему

Тема 2.1. Рисунок предмета вращения. Наглядная перспектива.

Упражнения по построению и отработки умений в проведении эллипсов

Формат: А3.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дать первоначальные понятия перспективы, научить использовать знания о наглядной перспективе в рисунке предметов вращения.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов вращения.

Тема 2.2. Рисунок натюрморта, стоящего на окне, с использованием жанровых включений (додумывания) – сценки. Учащийся дополняет натурный натюрморт включением в рисунок ситуаций за окном, предметных добавлений к натюрмарту

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: формирование творческого отношения к натурному объекту; научить видеть в натюрморте объект для изображения, творческого переосмысления, формирование заинтересованного, эмоционального отношения к изображаемому; научить использовать в рисунке ранее приобретенные знания о способах композиционной организации листа; формирование устойчивого умения передавать в рисунке пропорции и характер предметов, научить использовать различные приемы работы графитным карандашом.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких бытовых предметов – ключей, монеток и т.п.

Тема 2.3. Творческое композиционное задание.

Композиция на основе натурального натюрморта, состоящего из предметов вращения, архитектурного объекта (дом, замок и т.п.)

Формат: А2.

Материал: карандаш.

Задачи: дальнейшее формирование творческого отношения к натурному объекту, формирование уметь видеть в натюрморте объект для творческого переосмысления, формирование заинтересованного, эмоционального отношения к изображаемому. Научить использовать в рисунке ранее приобретенные знания о способах композиционной организации листа, формирование устойчивого умения передавать в рисунке пропорции и «характер» предметов, научить использовать различные приемы работы графитным карандашом.

Самостоятельная работа: композиционный рисунок «Сказочный замок».

Раздел 3. Знакомство с перспективным построением. Карандаш

Тема 3.1. Упражнение - рисунок листа бумаги – перспективное построение

Формат: А2, А3.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: знакомство с понятием «перспектива» – линией горизонта, понятием «точка схода», с понятием перспективного сокращения с одной и двумя точками и схода, формирование умения использовать возможности линии для передачи перспективного положения предмета.

Самостоятельная работа: построение плоских прямоугольных предметов в перспективе.

Тема 3.2. Рисунок бумажной гармошки

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить применять законы перспективы в работе, научить применять тональные акценты для решения формы и пространства; формирование умения использовать возможности линии для передачи перспективного положения предмета.

Самостоятельная работа: 1 - рисунок параллелепипеда (например, картонная коробочка из-под сока), 2 – рисунок смятой формы параллелепипеда.

Тема 3.3. Перспектива прямоугольных предметов

Формат: А2, А3.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее знакомство с законами перспективы, с понятием перспективного сокращения с одной и двумя точками и схода, формирование умения использовать возможности линии для передачи перспективного положения предмета.

Самостоятельная работа: зарисовка коробок различной величины в перспективе.

Тема 3.4. Рисунок куба в трех положениях

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: формирование аналитического подхода к рисунку, научить использовать знания о законах перспективы в работе, дальнейшее формирование умения использовать возможности линии для передачи перспективного положения предмета.

Самостоятельная работа: зарисовка куба, параллелепипеда в нескольких пространственных положениях.

Тема 3.5. Рисунок куба по памяти

Формат: А3.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее формирование аналитического подхода к рисунку, использование знания о законах перспективы в самостоятельной работе, развитие пространственного мышления, дальнейшее формирование умения использовать возможности линии для передачи перспективного положения предмета.

Самостоятельная работа: зарисовка куба, параллелепипеда.

Тема 3.6. Линейно конструктивный рисунок натюрморта из 3 предметов - прямоугольной формы и предмета вращения

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: формирование устойчивых умений применять знания законов перспективы в практической работе, осознанной последовательной работы над задачами рисунка, совершенствование умений аналитического рисования. Научить использовать в работе средства тонально-конструктивного рисунка.

Самостоятельная работа: зарисовки прямоугольного предмета и предмета вращения.

Раздел 4. Освещение как способ организации листа. Мягкий материал

Тема 4.1. Рисунок натюрморта с выраженным освещением. Свет, тень, освещение, работа тональными массами

Формат: А-2.

Материал: тонированная бумага, уголь, сангина, соус.

Задачи: дальнейшее формирование умений композиционной организации листа, знакомство со способами построения освещения в рисунке, способами решения объема предметов, дальнейшее формирование умений работы «мягкими» графическими материалами, использование их возможностей в передаче формы предметов, освещения.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов. Задачи – решение освещения.

Раздел 5. Освещение как способ организации листа. Графитный карандаш

Тема 5.1. Упражнения – палитра штриховых фактур (частота штриха, нажим на карандаш и т.д.).

Формат: А3, А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: познакомить с возможностями графитного карандаша при решении формы предметов, различными способами работы, формирование умений работы в активном рисовальном режиме.

Самостоятельная работа: упражнения в работе графитным карандашом.

Тема 5.2. Упражнение - светотеневые градации

Формат: А3.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: формирование умений работы графитным карандашом при решении формы предметов, способами создания тонального пятна, его силы, формирование умений работы в активном рисовальном режиме.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта с задачами решения формы.

Тема 5.3. Рисунок натюрморта из 3 предметов с выраженным освещением. Распределение света и тени на предмете в соответствии с освещением

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш

Задачи: дальнейшее формирование умений работы графитным карандашом при решении формы предметов, освещения, умений работы в активном рисовальном режиме.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов с задачами решения освещения.

Тема 5.4. Упражнение по решению объемных предметов тоном.

Один предмет – свет, тень собственная, падающая, полутень, рефлекс.

Два предмета - свет, тень собственная, падающая, полутень, рефлекс, тон среды.

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: познакомить со способами решения объема предмета, понятиями «свет», «тень собственная», «тень падающая», «полутень», «рефлекс», формирование умений работы графитным карандашом при решении формы предметов, формирование умений работы в активном рисовальном режиме.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов с задачами передачи объема.

Тема 5.5. Рисунок натюрморта из 2 предметов с задачами решения формы тоном

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее формирование устойчивых умений композиционной организации листа, умений анализировать форму предметов, ее пространственную структуру, используя для этого знания законов перспективы; научить применять знания о способах построения освещения в рисунке,

способов решения объема предметов; формирование умений работы карандашом для передачи формы и объема предметов.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов с задачами передачи объема, освещения.

Третий год обучения

I полугодие

Раздел 1. Тональный рисунок

Тема 1.1. Рисунок натюрморта из 3 предметов с задачами решения формы и освещения

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее формирование устойчивых умений композиционной организации листа, умений анализировать форму предметов, ее пространственную структуру, используя для этого знания законов перспективы; научить применять знания о способах построения освещения в рисунке, способах решения объема предметов, способах решения тональных отношений в рисунке; формирование умений работы карандашом в целях передачи формы и объема предметов.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов с задачами передачи объема, освещения, тональной окрашенности предметов.

Тема 1.2. Рисунок крупного комнатного растения

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: формирование умений аналитической работы с натурным объектом, его изучения; использование приемов работы карандашом для решения природной формы.

Самостоятельная работа: зарисовки комнатных растений.

Тема 1.3. наброски фигуры человека

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее углубление знаний о пропорциях и пластической анатомии фигуры человека, принципами изображения человека в рисунке, способами передачи движения, пропорций и характера.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека в движении.

Раздел 2. Тонально-конструктивный рисунок. Анализ формы

Тема 2.1. Тонально-конструктивный рисунок вертикально висящих складок ткани

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить применять умение анализировать в рисунке объект, не обладающий строгой геометрической формой; передавать форму в пространстве, применять возможности тонально-конструктивного рисунка для решения формы и пространства, используя напряжение тональных акцентов на пространственно значимых областях формы.

Самостоятельная работа: зарисовки вертикальных складок ткани.

Тема 2.2. Рисунок конуса

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее формирование аналитического подхода к рисунку, научить использовать знания о законах перспективы в работе, познакомить с принципами формообразования конуса, дальнейшее формирование умения использовать возможности линии для передачи пространственного положения предметов.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов вращения.

Тема 2.3. Тонально-конструктивный рисунок конуса, куба и горизонтально лежащей ткани со складками

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее формирование умения последовательной работы в рисунке – от плоскости - к объему, от общего - к частному, формирование умения самостоятельно использовать способы композиционной организации листа, дальнейшее формирование аналитического подхода к рисунку. Научить использовать знания о законах перспективы в работе; дальнейшее формирование умения использовать возможности линии для передачи пространственного положения предметов в тонально-конструктивном рисунке.

Самостоятельная работа: зарисовки горизонтальных складок ткани.

Тема 2.4. Рисунок призмы

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее формирование аналитического подхода к рисунку. Научить использовать знания о законах перспективы в работе, познакомить с принципами формообразования призмы, дальнейшее формирование умения использовать возможности линии для передачи пространственного положения предметов.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта, призматических по форме.

Тема 2.5. Перспективное построение сечения конуса и куба. Работа по представлению

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: развитие пространственных представлений у учащихся, дальнейшее формирование аналитического подхода к рисунку, научить использовать знания о законах перспективы в работе, дальнейшее формирование умения использовать возможности линии для передачи пространственного положения предметов в тонально-конструктивном рисунке.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов комбинированной формы.

Тема 2.6. Перспективное построение сечения призмы и куба. Работа по представлению

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее развитие пространственных представлений у учащихся, формирование аналитического подхода к рисунку. Научить применять знания о законах перспективы в работе, дальнейшее формирование умения использовать возможности линии для передачи пространственного положения предметов в тонально-конструктивном рисунке.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов комбинированной формы.

Третий год обучения II полугодие

Раздел 3. Тонально-конструктивный рисунок. Формообразование. Анализ формы

Тема 3.1. Перспективное построение пространственных форм на основе куба. Врезка-вырезка и т.п.

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее развитие пространственных представлений у учащихся, формирование аналитического подхода к рисунку, умения последовательной работы в рисунке – от плоскости - к объему, от общего - к частному, формирование умения самостоятельного использования способов композиционной организации листа. Научить применять знания о законах перспективы в работе, дальнейшее формирование умения использовать возможности линии для передачи пространственного положения предметов в тонально-конструктивном рисунке.

Самостоятельная работа: упражнения по перспективному построению форм на основе куба.

Тема 3.2. Творческий композиционный рисунок на основе куба – «Летающий дом», «Дом-город», «Дом – корабль» и т.п.

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее развитие пространственных представлений, умения применять знания о перспективе в практической работе, дальнейшее формирование умения использовать возможности линии для передачи пространственного положения предметов в тонально-конструктивном рисунке.

Самостоятельная работа: композиционный рисунок «Дом для меня».

Тема 3.3. Рисунок цилиндра

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее формирование пространственных представлений и аналитического отношения к изображаемому объекту, совершенствование умений в построении эллипсов, формирование умения использовать возможности линии для передачи формы и пространства в тонально-конструктивном рисунке.

Самостоятельная работа: зарисовки цилиндрических предметов быта.

Тема 3.4. Рисунок цилиндра в наклонном положении

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее формирование пространственных представлений и аналитического отношения к изображаемому объекту, совершенствование умений в построении эллипсов, формирование умений в построении формы в сложном пространственном положении, формирование умения использовать возможности линии для передачи формы и пространства в тонально-конструктивном рисунке.

Самостоятельная работа: зарисовки цилиндрических предметов быта.

Тема 3.5. Рисунок цилиндра по памяти

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее формирование пространственных представлений и аналитического отношения к изображаемому объекту с использованием возможностей зрительной памяти, умения анализировать принципы формообразования, совершенствование умений в построении эллипсов, формирование умения использовать возможности линии для передачи формы и пространства в тонально-конструктивном рисунке.

Самостоятельная работа: зарисовки комбинированных предметов быта.

Тема 3.6. Рисунок натюрморта по представлению – выстроить рисунок натюрморта на листе из предложенного ряда геометрических фигур, используя пересечения предметов между собой

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее развитие пространственных представлений, формирование пространственного мышления, умения применять знания о перспективе в практической работе.

Самостоятельная работа: упражнения - рисунок по памяти геометрических предметов быта.

Раздел 4. Тональный рисунок

Тема 4.1. Натюрморт из 4-5 бытовых предметов комбинированной формы

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: совершенствование умений осознанной последовательной работы над задачами тонального рисунка, композиционной организации листа, передачи формы, пропорций, «характера» предметов, их геометрической обоснованности; применение умений по анализу перспективного построения предметов на плоскости, освещения средствами тонального рисунка.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов, различных по тону с задачами решения формы тоном.

Тема 4.2. Тональный рисунок шара

Формат: А2 (или приближенный к нему).

Материал: графитный карандаш.

Задачи: формирование умений по применению технических возможностей в работе над задачами тонального рисунка, моделирования тоном формы шара, передачи формы, объема, освещения.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов вращения с решением задач объема, формы.

Четвертый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Анализ сложной формы. Тонально-конструктивный рисунок

Тема 1.1. Тематический натюрморт, состоящий из 4-5 предметов и драпировок

Формат: А2.

Материал: тонированная бумага, мягкие графические материалы.

Задачи: формировать умения в построении сложной формы в пространстве, формировать умения по определению смыслового композиционного центра, умения решать творческую задачу графическими средствами, умения подчинять второстепенное главному. Научить использовать графические средства для решения задач передачи пространства, освещения, формы.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов сложной, комбинированной формы.

Тема 1.2. Рисунок капители

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: формировать умения в построении сложной формы в пространстве, развивать аналитическое мышление, умение сравнивать, сопоставлять, научить применять средства тонально-конструктивного рисунка при решении задач передачи пространства, формы.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов сложной, комбинированной формы.

Тема 1.3. Рисунок натюрморта из 4-5 крупных предметов

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить анализировать пространственное расположение крупных предметов, перспективно их соподчинять, выявлять форму, пространство, используя средства тонально-конструктивного рисунка.

Самостоятельная работа: зарисовки крупных бытовых предметов сложной формы.

Тема 1.4. наброски фигуры человека

Формат: А3.

Материал: графитный карандаш, маркер, тушь, кисть.

Задачи: дальнейшее углубление знаний о пропорциях и пластической анатомии фигуры человека, знакомство с принципами изображения человека в рисунке, способами передачи движения, пропорций и характера.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 2. Тонально-конструктивный рисунок. Точка зрения

Тема 2.1. Упражнения с целью изучения различных точек зрения:

-снизу (с точки зрения насекомого);

-сверху (с точки зрения птицы).

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить применять знания о законах перспективы, о точке зрения в практической работе.

Самостоятельная работа: зарисовки пейзажа с точки зрения муравья и с точки зрения чайки.

Тема 2.2. Рисунок натюрморта, расположенного выше линии горизонта

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить применять знания о законах перспективы в практической работе, научить использовать средства тонально-конструктивного рисунка для решения задач пространства и формы.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов, стоящих выше линии горизонта.

Тема 2.3. Рисунок натюрморта, расположенного ниже линии горизонта

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить применять знания о законах перспективы в практической работе средства тонально-конструктивного рисунка для решения пространственных задач.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов, стоящих ниже линии горизонта.

Тема 2.4. Рисунок по представлению архитектурного объекта (замок, двор замка и т.п.)

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить использовать знания о законах перспективы в творческой работе, научить использовать полученные ранее умения в композиционном задании, дальнейшее развитие пространственного мышления, зрительной памяти.

Самостоятельная работа: композиционный рисунок «Рыцарский двор».

Четвертый год обучения II полугодие

Раздел 3. Изучение перспективы. Тонально-конструктивный рисунок

Тема 3.1. Упражнения с целью изучения различных видов перспектив:

- обратная перспектива;
- сферическая перспектива (дом-шар);
- панорамная перспектива (город).

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить применять знания о законах перспективы, видах перспективы в практической работе.

Самостоятельная работа: композиционный рисунок «Перевернутый город» с использованием всех изученных видов перспектив.

Тема 3.2. Рисунок натюрморта с натуры, преобразованного в рисунке с использованием одного из видов перспективы

Формат: А2.

Материал: карандаш.

Задачи: научить применять знания о законах перспективы, видах перспективы в решении творческих задач, развитие памяти, пространственного мышления.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов с использованием некоторых видов перспективы (по выбору учащегося).

Тема 3.3. Рисунок тора

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить решать сложную форму в перспективе, передавать форму, пространство, среду средствами тонально-конструктивного рисунка.

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов вращения, усложненной формы.

Раздел 4. Геометрическое обоснование формы. Тонально-конструктивный рисунок

Тема 4.1. Рисунок симметричной гипсовой розетки

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: формирование умения анализировать, сравнивать форму предмета, используя метод «парных точек», формирование умений моделировки сложной формы.

Самостоятельная работа: зарисовки симметричных предметов с использованием метода «парных точек».

Тема 4.2. Рисунок натюрморта с чучелом птицы с геометрическим обоснованием формы

Формат: А2.

Материал: карандаш.

Задачи: научить анализировать форму средствами тонально-конструктивного рисунка, научить использовать различные способы работы карандашом для передачи пространства, формы предметов, освещения. Научить видеть конструктивную основу в предмете негеометрической формы.

Самостоятельная работа: зарисовки симметричных предметов, используя метод «парных точек».

Тема 4.3. Рисунок натюрморта, состоящего из предметов, геометрическая форма которых не выражена (например, натюрморт с обувью). Геометрическое обоснование формы

Формат: А-2.

Материал: графитный карандаш

Задачи: научить использовать различные способы работы карандашом для передачи материальности предметов. Научить видеть конструктивную основу в предмете негеометрической формы; формирование умения анализировать, сравнивать форму предмета, используя метод «парных точек», формирование умений в моделировке сложной формы, научить использовать средства тонально-конструктивного рисунка для передачи формы, объема предметов; совершенствование умения воспринимать обычные предметы как объект для изображения.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов свободной формы – перчаток, сумок, обуви и т.п.

Пятый год обучения I полугодие

Раздел 1. Рисунок головы. Анализ сложной формы. Тонально-конструктивный рисунок

Тема 1.1. Рисунок головы обобщенных плоскостей (обрубовка).

Тонально-конструктивное решение.

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: познакомить с последовательностью работы, научить видеть и передавать основные плоскости, формирующие объем головы в пространстве, научить применять законы перспективы в рисунке головы.

Самостоятельная работа: зарисовки головы натурщика.

Тема 1.2. Зарисовка головы натурщика

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить последовательно работать над рисунком головы, научить видеть и передавать основные плоскости, формирующие объем головы в пространстве, научить применять законы перспективы в рисунке головы, научить применять знания о перспективе в соответствии с ракурсным положением модели.

Самостоятельная работа: зарисовки головы натурщика.

Тема 1.3. Рисунок гипсовой головы

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить - анализировать сложную форму, применять знания анатомии головы человека в практической деятельности, последовательной работе над рисунком головы, видеть и передавать основные плоскости, формирующие объем головы в пространстве, применять законы перспективы в рисунке головы; научить применять знания о перспективе в соответствии с ракурсным положением модели, формировать умения по решению формы в объеме.

Самостоятельная работа: зарисовки головы человека.

Тема 1.4. Творческое композиционное задание - портрет с натуры с включением в рисунок натюрморта из предложенных натуральных предметов (тематическое задание, историческое прочтение).

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш, мягкие материалы, тушь, перо, цветные карандаши, тонированная бумага.

Задачи: формирование творческого отношения к поставленным задачам, натуре. Научить видеть в натурном объекте основу для творческого переосмысления; формирование заинтересованного, эмоционального отношения к изображаемому; научить использовать в рисунке ранее приобретенные знания о способах композиционной организации листа; формирование устойчивого умения передавать в рисунке пропорции и характер; научить использовать различные приемы работы графическими средствами.

Самостоятельная работа: зарисовка по памяти предметов аудиторного натюрморта.

Тема 1.5. Рисунок натюрморта из 3-4 предметов, расположенных на различных плоскостях

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить перспективно соподчинять объекты изображения; дальнейшее совершенствование последовательной работы над задачами тонально-конструктивного рисунка.

Самостоятельная работа: зарисовки крупных бытовых предметов и части интерьера.

Пятый год обучения II полугодие

Раздел 2. Тонально-конструктивный рисунок крупных предметов и интерьера.

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: познакомить со способами решения интерьерного пространства, построения интерьера, научить перспективно соподчинять объекты изображения; дальнейшее совершенствование последовательной работы над задачами тонально-конструктивного рисунка.

Самостоятельная работа: зарисовки крупных бытовых предметов в интерьере.

Тема 2.1. Рисунок двух табуретов, стоящих один на другом

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее совершенствование умения анализировать, сравнивать, сопоставлять в рисунке, перспективно соподчинять предметы друг с другом, использовать средства тонально-конструктивного рисунка для решения формы и пространства.

Самостоятельная работа: зарисовки крупных предметов интерьера.

Тема 2.2. Рисунок по представлению двух кубов, стоящих один на другом

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: дальнейшее развития пространственного мышления, памяти, умения применять знания законов перспективы в рисунке.

Самостоятельная работа: зарисовки крупных предметов интерьера.

Тема 2.3. Рисунок натюрморта, состоящего из крупных предметов в углу комнаты (лестница, стул)

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить передавать в рисунке перспективную взаимосвязь предметов натюрморта и интерьера; дальнейшее совершенствование умения использовать средства тонально-конструктивного рисунка при

решении задач пространства, объема, среды.

Самостоятельная работа: зарисовки крупных бытовых предметов и части интерьера.

Тема 2.4. Рисунок натюрморта в интерьере

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить передавать в рисунке перспективную взаимосвязь предметов натюрморта и интерьера; дальнейшее совершенствование умения использовать средства тонально-конструктивного рисунка при решении задач пространства, объема, среды.

Самостоятельная работа: зарисовки натюрморта из бытовых предметов и части интерьера.

Тема 2.5. Творческий композиционный рисунок натурального натюрморта с последующим додумыванием интерьера. Историческое прочтение темы

Формат: А2.

Материал: тонированная бумага, графитный карандаш, цветные карандаши, маркер, уголь, сангина.

Задачи: научить - использовать знания о законах перспективы в творческой работе, использовать полученные ранее умения в композиционном задании, использовать знания о законах композиции в работе, использовать знания в области истории изобразительного искусства, архитектуры при создании композиционного стилизованного единства, использовать художественно-выразительные свойства графических материалов для решения творческих задач; дальнейшее развитие пространственного мышления, зрительной памяти.

Самостоятельная работа: сбор исторического материала по теме – зарисовки интерьера, его деталей, в соответствии со стилизованным направлением аудиторной работы.

Раздел 1. Тонально-конструктивный рисунок пространства интерьера

Тема 1.1. Рисунок интерьера. Неглубокое пространство. Тонально-конструктивный рисунок

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: познакомить со способами пространственной организации интерьера, научить использовать знания о законах перспективы в своей работе, научить использовать средства тонально-конструктивного рисунка в организации пространства интерьера.

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

Тема 1.2. Рисунок интерьера с лестницей. Тонально-конструктивный рисунок

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить использовать знания о законах перспективы в своей работе, познакомить со способами пространственной организации более сложного интерьера, научить находить пространственную взаимосвязь объектов, организовывать единые перспективные условия, научить использовать средства тонально-конструктивного рисунка в организации пространства интерьера, решении освещения, среды.

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера с окном.

Тема 1.3. Творческий композиционный рисунок интерьера с совмещением нескольких точек зрения

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить использовать знания о законах перспективы в творческой композиционной работе, познакомить со способами пространственной организации более сложного интерьера, совмещающего различные точки зрения, научить находить пространственную взаимосвязь объектов, научить

использовать средства тонально-конструктивного рисунка в организации пространства листа.

Самостоятельная работа: композиционный рисунок интерьера с совмещением различных точек зрения.

Раздел 2. Тонально-конструктивный рисунок фигуры человека

Тема 2.1. Наброски фигуры человека

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить использовать знания в области пластической анатомии, пропорций в наброске фигуры человека.

Самостоятельная работа: наброски нескольких фигур в интерьере.

Тема 2.2. Зарисовка фигуры натурщика в интерьере

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить использовать знания о законах перспективы в своей работе, научить применять способы пространственной организации интерьера и фигуры человека, находить масштабную и пластическую их взаимосвязь, организовывать единые перспективные условия, научить использовать средства тонально-конструктивного рисунка в организации пространства интерьера, решении освещения, среды.

Самостоятельная работа: наброски нескольких фигур в интерьере.

Шестой год обучения II полугодие

Раздел 3. Тонально-конструктивный рисунок сложных геометрических форм

Тема 3.1. Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических фигур и складок ткани

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: совершенствование навыков последовательной работы над рисунком, навыков аналитического разбора формы, геометрического обоснования формы, умений применять законы перспективы в своей работе, умений моделировки формы тоном.

Самостоятельная работа: зарисовки прямоугольных предметов и предметов вращения.

Тема 3.2. Композиция из гипсовых геометрических фигур, выполненная на основе натурной постановки с учетом расположения изображения выше линии горизонта

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: совершенствование навыков последовательной работы над рисунком, навыков аналитического разбора формы, геометрического обоснования формы, умений применять законы перспективы, работать по памяти и представлению, совершенствование полученных умений в моделировке формы тоном с использованием средств тонально-конструктивного рисунка.

Самостоятельная работа: упражнения - рисунок по памяти, состоящий из предметов, расположенных выше линии горизонта.

Тема 3.3. Рисунок черепа

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: познакомить с основами анатомии головы человека, научить последовательной работе над рисунком головы, научить видеть и передавать основные плоскости, формирующие объем головы в пространстве, научить применять законы перспективы в рисунке головы, научить применять знания о перспективе в соответствии с ракурсным положением модели.

Самостоятельная работа: зарисовки головы человека.

Раздел 4. Тонально-конструктивный рисунок. Голова

Тема 4.1. Зарисовка головы натурщика

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: совершенствовать умения последовательной работы над рисунком головы, научить видеть и передавать основные плоскости, формирующие объем головы в пространстве, научить применять законы перспективы в рисунке головы в соответствии с ракурсным положением модели, совершенствовать умения моделировки средней и мелкой формы головы.

Самостоятельная работа: зарисовки головы натурщика.

Тема 4.2. Рисунок гипсовых частей лица

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: научить применять аналитический подход в рисунке частей лица; совершенствование умений моделировки формы тоном.

Самостоятельная работа: зарисовки частей лица.

Тема 4.3. Рисунок гипсовой головы (Антиной)

Формат: А2.

Материал: графитный карандаш.

Задачи: совершенствовать умения последовательной работы над рисунком головы, научить применять законы перспективы в рисунке головы, научить видеть и передавать основные плоскости, формирующие объем головы в пространстве, научить применять знания о перспективе в соответствии с ракурсным положением модели, совершенствовать умения моделировки средней и мелкой формы головы.

Самостоятельная работа: зарисовки головы человека с натуры.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

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

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков учащихся. Посредством контрольных мероприятий осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

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

Виды и формы промежуточной аттестации:

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

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

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично»

предполагает:

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

Оценка 4 «хорошо»

допускает:

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

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

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

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

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

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета учащимися, создает условия для применения индивидуального подхода к каждому из них.

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

Рекомендуемые учебно-методические материалы:

учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для учащихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы учащихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ;

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

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

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

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Анциферов Л.Г., Анциферова Т.Н., Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
2. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. – М., 1985
3. Анисимов Н.Н. Основы рисования: Учебное пособие для вузов. – М., Стройиздат, 1974
4. Баммес Г. Художественная пластическая анатомия человека. – Дрезден, 1988
5. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963
6. Барщ А. Наброски и зарисовки. – М., 1970

7. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция. – М.: Просвещение
8. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957
9. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961
10. Кирцер М. Ю. Рисунок и живопись. М.: Высшая школа, 2001
11. Кулебакин Г.Н. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 1988
12. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010
13. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б.Лушников, В.Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006
14. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004
15. Материалы и техники рисунка (под ред. Ковалева В.А.) – М., 1984
16. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986
17. Павлов Г.Г., Павлова В.Н., Павлов Г.М. Пластическая анатомия. – М.: Изобразительное искусство, 2002
18. «Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1985
19. Радлов Н.Э. Рисование с натуры. – Л: Художник РСФСР, 1978
20. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. Под ред. А. Серова. М: Просвещение, 1975
21. Рисунок. Учебное пособия для вузов. Сост. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. М.: Стройиздат, 1983
22. Рисунок, живопись, композиция. Хрестоматия. Учебное пособие для педагогических институтов. Составитель: Ростовцев Н.Н. и др. М.: Просвещение, 1983

23. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003. М.: Просвещение, 1976
24. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М.: Просвещение, 1984
25. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека – М.: Изобразительное искусство, 1989
26. Соловьева Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989
27. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва. - М.: Изобразительное искусство, 1981
28. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
29. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.-М.: Астрель, 2006
30. Трислев В.А., Пучков К.М. Методика работы над учебным натюрмортом. М.: Просвещение, 1978

Список учебной литературы

1. Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2004
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2006

Средства обучения

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

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

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

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

5.2.ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ПО.01.УП.02. «ЖИВОПИСЬ»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДИЗАЙН»**

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

Разработчик: **Вилакова Т.С.** преподаватель «Детской школы искусств №8»
структурное подразделение «Детская школа искусств №19», 2019г.

п.Коноша 2024 год

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- *Список методической литературы;*
- *Список учебной литературы;*
- *Список дополнительной литературы;*
- *Средства обучения.*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Живопись – основополагающий предмет в системе художественного образования. Программа направлена на глубокое изучение ребенком природы и приобретение им необходимых практических навыков в ее изображении цветом на плоскости листа в условном пространстве, развитие у учащихся способности видеть и изображать форму во всем многообразии и цвето-светотеневых отношениях, используя различные средства живописи, на приобретение учащимися умений передавать форму цветом, грамотно организовывать лист, чувствовать колорит, владеть техническими приемами клеевой живописи – акварели, гуаши.

В образовательном процессе учебные предметы «Живопись», «Рисунок» и «Основы дизайн-проектирования» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира учащимися.

Учебный предмет «Живопись» направлен на формирование:

знаний о свойствах живописных материалов, их возможностях и эстетических качествах;

знаний разнообразных техник живописи;

знаний о художественных и эстетических свойствах цвета, основных закономерностях создания цветового строя;

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

умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

умений видеть в окружающей среде объект для изображения, обучение методам постижения натуры, устойчивым умениям в ее изображении;
навыков в использовании основных живописных техник и материалов;
навыки последовательного ведения живописной работы.

Учебный предмет «Живопись» – это система обучения и воспитания, приобретения знаний и развития умений и навыков на основе последовательного нарастания учебных задач. Программа по живописи включает ряд теоретических и практических заданий, которые направлены на работу с натурными объектами, на познание и осмысление красоты окружающего мира, понимание закономерности цветовых гармоний, познание многообразия методов и приемов работы с цветом и овладение устойчивыми умениями и навыками живописного изображения.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 5 лет (с 1 по 5 классы). При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 6 лет срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 6 лет (с 1 по 6 классы).

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет 792 часа, в том числе аудиторные занятия – 396 часов, самостоятельная работа – 396 часов. Общий объем максимальной учебной нагрузки учебного предмета «Живопись» со сроком обучения 6 лет составляет 990 часов, в том числе аудиторные занятия – 495 часов, самостоятельная работа – 495 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Живопись» со сроком обучения 5 лет
(программа «Дизайн» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	396
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	396
Максимальная учебная нагрузка	64	68	64	68	64	68	96	102	96	102	792
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		экзамен		зачет	

Учебный предмет «Живопись» со сроком обучения 6 лет
(программа «Дизайн» со сроком обучения 6 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		6		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	495
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	495
Максимальная учебная нагрузка	64	68	64	68	64	68	96	119	96	102	96	102	990
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачет		зачет		зачет		экзамен		зачет		зачет	

Форма проведения учебных занятий

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

Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, учитывающих возможности каждого учащегося.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Живопись» предпрофессиональной программы «Дизайн» со сроком обучения 5 (6) лет составляет:

- аудиторные занятия:

1 - 3 классы – по 2 часа в неделю;

4 - 6 классы – по 3 часа в неделю;

- самостоятельная работа:

1 – 3 классы – по 2 часа в неделю

4 – 6 классы – по 3 часа в неделю.

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

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

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

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

Задачи:

- освоение терминологии предмета «Живопись»;
- освоение основ цветоведения;
- приобретение умения использовать знания по цветоведению в практической деятельности;
- приобретение умений грамотно изображать живописными средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;
- приобретение устойчивых умений передавать пространство, используя законы цветовой и воздушной перспективы;
- формирование умения создавать художественный образ в живописи на основе решения технических и творческих задач;
- приобретение навыков последовательной работы по живописи;
- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, цветовыми эскизами.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей библиотеки образовательной организации. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

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

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа учебного предмета «Живопись» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения живописи, а также принципов наглядности, последовательности, доступности с учетом специфики образовательной программы «Дизайн». Содержание программы учебного

предмета «Живопись» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного и цветового мышления.

Разделы содержания предмета отражают основные направления, этапы и формы в обучении живописи, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать при помощи цвета форму на двухмерной плоскости листа.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения, нарастания учебных задач – от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. Предлагаемые темы заданий по живописи носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики. Обучение не может существовать без конструктивного и образного понимания цветовых гармоний, без понимания приемов и методов создания красивых цветовых конструкций и колорита.

Главной формой обучения живописи являются практические аудиторные занятия, основанные на аналитическом изучении основ цветоведения, на наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с более длительными постановками выполняются краткосрочные этюды, которые развивают наблюдательность, повышают зрительное восприятие цвета, дают возможность эффективно овладеть искусством живописи. На начальном этапе обучения, на примере выполнения простых упражнений происходит знакомство с основами цветоведения, а также с различными материалами и инструментами, применяемыми на уроках живописи: красками, кистями, различными видами бумаги.

На данном этапе обучения также происходит знакомство с определением характеристик цвета: яркость, насыщенность, звучность, тепло-холодность, тональность, хроматичность-ахроматичность. Процесс изучения этих понятий проходит через выполнение ряда несложных упражнений, ориентированных на изучение основ цветоведения.

На примере работы цветом над изображениями простых объектов дается представление о светотеневых отношениях, тональности, колорите и цветовой гармонии. В последующем осуществляется переход к созданию более сложных композиционных и пространственных изображений и форм, изучаются законы цветовой и воздушной перспективы, возможности использования различных точек зрения, приемы конструктивного и творческого подхода к живописи, конкретно-предметного и декоративного способов изображения, способы передачи освещения, формы и объема предметов, пространства в живописи. В дальнейшем значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные задачи в живописи при рисовании натюрмортов и интерьеров.

Основным методическим условием обучения живописи является приобретение учащимися навыков последовательной работы над живописью по принципу: от общего – к частному и от частного – к обогащенному общему, от плоскостного – к объемному решению. Обучение живописи в рамках предпрофессиональной программы «Дизайн» включает также композиционные творческие задания, ставящие своей целью комплексное применение приобретенных знаний и умений при решении творческих задач, формирование художественного мышления. Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения.

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

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам программы:

- Живописные материалы и изобразительные средства. Краски. Бумага. Кисти. Технические приемы в освоении живописи;
- Свойства цвета. Три основных свойства цвета. Характеристика цвета;
- Основы цветоведения. Цветовые контрасты;
- Технические приемы в освоении живописи;
- Цветовой контраст (ахроматический). Гризайль;

- Стилистика. «Декоративность»;
- Цветоведение;
- Решение освещения;
- Взаимодействие предмета и среды. Рефлекс;
- Стилистика. Декоративность;
- Решение колористического единства;
- Освоение технических возможностей материала. Акварель;
- Творческое применение художественного опыта;
- Решение тональных отношений. Гризайль;
- Применение знаний и умений в творческой работе;
- Решение освещения, плановости;
- Решение объема предметов цветом;
- Решение материальности;
- Решение различных видов освещения;
- Решение сложной формы в среде;
- Решение среды;
- Решение материальности, среды, освещения;
- Решение сложной формы средствами живописи;
- Решение взаимосвязи объекта и среды;
- Живописная организация интерьера;
- Решение взаимосвязи объекта и среды, материальности;
- Решение сложной формы и среды средствами живописи. Голова человека;
- Решение сложной формы и среды средствами живописи. Фигура человека.

Учебно-тематический план

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	1 класс. I полугодие				
	Раздел 1. Живописные материалы и изобразительные средства. Краски. Бумага. Кисти. Технические приемы в освоении живописи				
1.1.	Знакомство с мастерской, с ее оборудованием, рабочим местом, материалами, используемыми при обучении	Урок	2	1	1

	живописи и техникой их применения. Знакомство с задачами предмета «Живопись». Выполнение упражнений.				
1.2.	Выполнение упражнений. Краска акварельная. Знакомство с приемами работы акварельными красками. Акварельная бумага. Упражнения Заливка. Мазок. Лессировка. «По - сырому».	Урок	7	4	3
1.3.	Выполнение кратковременных этюдов отдельных фруктов, овощей. Акварель.	Урок	8	4	4
1.4.	Выполнение упражнений. Краска гуашь. Плотность краски, мазок, пятно.	Урок	6	4	2
1.5.	Выполнение упражнений. Цветовой круг. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами.	Урок	8	4	4
	Раздел 2. Свойства цвета. Три основных свойства цвета. Характеристика цвета				
2.1.	Выполнения упражнений на получение составных цветов из основных. Гуашь.	Урок	3	2	1
2.2.	Этюд несложного натюрморта, включающего предметы, имеющие основные и составные цвета. Гуашь.	Урок	6	2	4
2.3.	Выполнение упражнений. Понятие «цветовой тон». Составление сложных цветов. Гуашь.	Урок	3	2	1
2.4.	Выполнение упражнений. Понятие «насыщенность». Составление сложных цветов. Гуашь.	Урок	4	3	1
2.5.	Выполнение упражнений. Понятие «светлота». Составление сложных цветов. Гуашь.	Урок	3	2	1
2.6.	Этюд несложного натюрморта, с включением предметов, контрастных по насыщенности цвета. Гуашь.	Урок	6	2	4
2.7.	Этюд натюрморта, состоящего из нескольких предметов и репродукции на вертикальной плоскости. Самостоятельное включение (додумывание) предметов в соответствии с темой натюрморта. Гуашь.	Урок	8	2	6
			64	32	32
	1 класс. 2 полугодие				
	Раздел 3. Основы цветоведения. Цветовые контрасты				
3.1.	Выполнение упражнений. Контраст основных цветов. Контраст насыщения. Гуашь.	Урок	6	4	2
3.2.	Выполнение упражнений: «Симультанный контраст». Гуашь.	Урок	6	4	2
3.3.	Выполнение упражнений. Свето-теневой контраст. Гуашь.	Урок	6	4	2
3.4.	Этюд несложного натюрморта, с включением предметов, контрастных по цвету. Гуашь.	Урок	8	4	4
3.5.	Выполнение упражнений. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Гуашь.	Урок	8	4	4
3.6.	Выполнение упражнений «Освоение творческого метода импрессионистов». Гуашь.	Урок	8	4	4
3.7.	Этюд несложного натюрморта в холодной цветовой гамме. Гуашь.	Урок	6	2	4

3.8.	Этюд несложного натюрморта в теплой цветовой гамме. Гуашь	Урок	8	4	4
3.9.	Итоговое задание. Композиционный тематический натюрморт («В гостях у художника», «Натюрморт с весенними цветами и радугой» и т.п.). Гуашь.	Урок	12	4	8
			68	34	34
	2 класс, 1 полугодие				
	Раздел 4. Технические приемы в освоении живописи				
4.1.	Выполнение серии кратковременных упражнений, направленных на формирование умений работы в активном живописном режиме (заливка, «по – сырому», «а la prima»). Акварель.	Урок	6	4	2
4.2.	Выполнение упражнений: «Освоение творческого метода пуантилистов». Акварель.	Урок	10	6	4
4.3.	Этюд осеннего натюрморта. Использование различных приемов работы акварелью.	Урок	4	2	2
	Раздел 5. Цветовой контраст (ахроматический). Гризайль				
5.1.	Выполнение упражнений. Ахроматическая растяжка. Нахождение тональных отношений в сравнении. Гризайль. Гуашь.	Урок	8	6	
5.2.	Этюд несложного натюрморта, состоящего из предметов, различных по тону. Гуашь.	Урок	6	2	4
5.3.	Выполнение упражнений по построению объемной формы предметов. Изучение таких понятий как свет, тень, полутень, блик, рефлекс. Гризайль. Гуашь.	Урок	8	4	4
5.4.	Этюд несложного натюрморта, состоящего из предметов вращения(2-3) и драпировок. Решение объема предметов тоном. Гризайль. Гуашь.	Урок	8	2	6
	Раздел 6. Стилистика. «Декоративность»				
6.1.	Выполнение упражнений «Предметное – декоративное решение одного и того же объекта». Гуашь	Урок	6	4	2
6.2.	Несложный тематический натюрморт. Декоративное решение. Гуашь.	Урок	8	2	6
			64	32	32
	2 класс. 2 полугодие				
	Раздел 7. Цветоведение				
7.1.	Выполнение упражнений на решение задач передачи объема предметов с использованием теплостойкости. Гуашь.	Урок	12	8	4
7.2.	Этюд несложного натюрморта с решением задач передачи объема предметов с использованием теплостойкости. Гуашь.	Урок	8	2	6
	Раздел 8. Решение освещения				
8.1.	Выполнение упражнений с задачами решения освещения. Свет, тень собственная и падающая, полутень. Акварель.	Урок	8	4	4
8.2.	Этюд натюрморта с выраженным освещением (верхнее боковое). Акварель.	Урок	8	2	6
	Раздел 9. Взаимодействие предмета и среды. Рефлекс	Урок			
9.1.	Выполнение упражнений с задачами решения взаимосвязи предмета и среды (рефлекс). Акварель.	Урок	6	4	2
9.2.	Этюд несложного натюрморта из 3-4 драпировок и блестящих предметов (металл, керамика и др.).	Урок	14	8	6

	Акварель.				
	Раздел 10. Стилистика. Декоративность				
10.1.	Этюд натюрморта из 4-5 крупных бытовых предметов. Декоративность. Витражное решение. Гуашь.	Урок	12	6	6
			68	34	34
	3 класс 1 полугодие				
	Раздел 11. Решение колористического единства				
11.1.	Выполнение упражнений с задачами создания колорита. Гуашь.	Урок	12	6	6
11.2.	Этюд натюрморта из 4-5 предметов в явно выраженной колористической гамме. Гуашь	Урок	10	4	6
11.3.	Этюд белого предмета в среде. Гуашь.	Урок	7	4	3
11.4.	Этюд черного предмета в среде. Гуашь.	Урок	7	4	3
	Раздел 12. Освоение технических возможностей материала. Акварель				
12.1.	Выполнение упражнений по освоению различных приемов работы акварелью в целях решения объема. Акварель.	Урок	10	6	4
	Раздел 13. Решение колористического единства				
13.1.	Этюд натюрморта в плотной тональности. Акварель.	Урок	11	5	6
13.2.	Этюд натюрморта в светлой тональности Акварель.	Урок	11	5	6
			68	34	34
	3 класс. 2 полугодие				
	Раздел 14. Творческое применение художественного опыта	Урок			
14.1.	Выполнение упражнений с задачами освоения творческого метода импрессионизма. Акварель.	Урок	10	6	4
14.2.	Упражнения с задачами освоения творческого метода постимпрессионизма. Гуашь.	Урок	8	4	4
14.3.	Композиционный тематический натюрморт, выполненный в стилистике кубизма. Гуашь.	Урок	10	4	6
	Раздел 15. Решение тональных отношений. Гризайль				
15.1.	Этюд натюрморта, состоящего из предметов различных по тону. Гризайль. Акварель.	Урок	12	6	6
	Раздел 16. Применение знаний и умений в творческой работе				
16.1.	Творческий композиционный натюрморт с натуры и дополнение натюрморта по воображению (живописный портрет владельца натюрморта). Гуашь.	Урок	14	8	6
	Раздел 17. Решение освещения, плановости				
17.1.	Итоговое задание. Натюрморт из 4-5 предметов и драпировок. Задачи решения колористического единства, освещения и плановости. Акварель.	Урок	14	6	8
			68	34	34
	4 класс. 1 полугодие				
	Раздел 18. Решение объема предметов цветом				
18.1.	Этюды овощей, фруктов и бытовых предметов в среде. Акварель.	Урок	9	6	3
18.2.	Этюды овощей, фруктов и бытовых предметов в различной среде (те же предметы - смена драпировок). Акварель.	Урок	9	6	3
18.3.	Этюд натюрморта, состоящего из предметов вращения и прямоугольных предметов. Решение объема предметов в среде. Акварель.	Урок	12	3	9
	Раздел 19. Решение материальности				
19.1.	Этюды предметов, различных по материальности	Урок	12	6	6

	(стекло, металл, керамика, дерево). Акварель.				
19.2.	Этюд складок ткани. Акварель.	Урок	12	6	6
19.3.	Натюрморт, состоящий из предметов, различных по материальности. Акварель.	Урок	18	9	9
	Раздел 20. Решение среды				
20.1.	Упражнение «тональная растяжка». Акварель.	Урок	2,5	1	1,5
20.2.	Упражнение «цветовая растяжка». Акварель.	Урок	3,5	2	1,5
20.3.	Этюд натюрморта из 5-6 предметов и драпировок (пространство углублено). Решение задач среды и пространства. Акварель.	Урок	18	9	9
			96	48	48
	4 класс. 2 полугодие				
	Раздел 21. Применение знаний и умений в творческой работе				
21.1.	Тематический композиционный натюрморт с додумыванием пейзажа. Гуашь.	Урок	18	9	9
	Раздел 22. Решение различных видов освещения				
22.1.	Этюд натюрморта, поставленного на прямом свете. Гуашь.	Урок	10	4	6
22.2.	Этюд натюрморта, поставленного против света (контражур). Акварель.	Урок	14	8	6
22.3.	Этюд натюрморта с ограниченным освещением. Акварель.	Урок	12	6	6
	Раздел 23. Решение сложной формы в среде				
23.1.	Этюд гипсового орнамента. Гризайль. Акварель.	Урок	12	6	6
23.2.	Натюрморт, с включением симметричного гипсового орнамента. Акварель.	Урок	15	6	9
23.3.	Итоговое задание. Композиционный натюрморт с включением репродукции живописного произведения. Акварель.	Урок	21	12	9
			102	51	51
	5 класс. 1 полугодие				
	Раздел 24. Решение материальности, среды, освещения				
24.1.	Этюд тематического натюрморта «Осень». Акварель.	Урок	18	9	9
	Раздел 25. Решение сложной формы средствами живописи				
25.1.	Этюд головы натурщика. Гризайль. Акварель.	Урок	12	6	6
25.2.	Этюд головы натурщика в среде. Акварель.	Урок	17	8	9
	Раздел 26. Творческое применение художественного опыта				
26.1.	Композиционный портрет натурщика, выполненный в стилистике фовизма или кубизма. Гуашь.	Урок	21	12	9
	Раздел 27. Решение взаимосвязи объекта и среды				
27.1.	Этюд натюрморта, состоящего из крупных предметов. Гризайль. Акварель.	Урок	11	5	6
27.2.	Этюд натюрморта из крупных предметов, стоящих на различных пространственных плоскостях. Акварель.	Урок	17	8	9
			96	48	48
	5 класс. 2 полугодие				
	Раздел 28. Живописная организация интерьера				
28.1.	Этюд интерьера. Неглубокое пространство. Гризайль. Акварель.	Урок	12	6	6

28.2.	Натюрморт из крупных предметов в интерьере. Акварель.	Урок	22	10	12
28.3.	Этюд интерьера с лестницей. Ограниченная цветовая палитра. Акварель.	Урок	18	9	9
	Раздел 29. Применение знаний и умений в творческой работе				
29.1.	Живописная творческая композиционная работа. «Исторический интерьер с совмещением нескольких точек зрения».	Урок	26	14	12
	Раздел 30. Решение взаимосвязи объекта и среды, материальности				
30.1.	Итоговое задание. Натюрморт из крупных предметов, различных по материальности с вертикальными и горизонтальными складками.	Урок	24	12	12
			102	51	51
	6 класс. 1 полугодие				
	Раздел 31. Решение взаимосвязи объекта и среды, материальности				
31.1.	Этюд сложного пространственного натюрморта, поставленного против света, состоящего из предметов, различных по материальности. Акварель.	Урок	30	15	15
31.2.	Этюд натюрморта, состоящего из гипсовых геометрических фигур. Гризайль. Акварель.	Урок	22	10	12
	Раздел 32. Решение сложной формы и среды средствами живописи. Голова человека				
32.1.	Этюд гипсовой головы. Гризайль. Акварель.	Урок	18	9	9
32.2.	Этюд полуфигуры натурщика. Акварель.	Урок	26	14	12
			96	48	48
	6 класс. 2 полугодие				
	Раздел 33. Решение сложной формы и среды средствами живописи. Фигура человека				
33.1.	Этюд фигуры натурщика. Акварель.	Урок	22	13	9
33.2.	Этюд фигуры натурщика в национальном костюме. Акварель.	Урок	20	8	12
33.3.	Композиционный этюд полуфигуры натурщика с додумыванием окружения. Гуашь.	Урок	30	15	15
	Раздел 34. Решение взаимосвязи объекта и среды, материальности				
34.1.	Итоговое задание. Этюд тематического натюрморта, состоящего из 5-6 предметов, различных по материальности, с выраженным освещением, углубленным пространством, вертикальными и горизонтальными складками.	Урок	30	15	15
			102	51	51

Годовые требования. Содержание разделов и тем

Раздел 1. Живописные материалы и изобразительные средства. Краски. Бумага. Кисти. Технические приемы в освоении живописи

Тема 1.1. Знакомство с мастерской, с ее оборудованием, рабочим местом, материалами, используемыми при обучении живописи и техникой их применения. Знакомство с задачами предмета «Живопись».

Формат А-4.

Материал – акварель.

Задачи: познакомить учащихся с организацией рабочего места, правильной посадкой за мольбертом. Познакомить с художественными материалами живописи, принадлежностями, инструментами. Познакомить учащихся с приемами работы кистями. Формирование правильной постановки руки во время рисования. Познакомить учащихся с понятиями «цвет», «пятно», «палитра».

Самостоятельная работа: работа с понятиями «цвет», «палитра», «пятно»; упражнения – составить палитру красок, работа с пятнами различной конфигурации и т.д. Формат А-4. Материал – акварель.

Тема 1.2. Выполнение упражнений. Краска акварельная. Знакомство с приемами работы акварельными красками. Акварельная бумага. Заливка. Мазок. Лессировка. «По-сырому».

Формат: А-4.

Материал: акварель. Различные виды бумаги. Возможно выполнение упражнений по копированию образцов несложных акварельных этюдов.

Задачи: формировать умения работы акварелью, формировать умения в заливке цветом поверхности бумаги, нанесение акварельного мазка, цветовых пятен различной плотности и тона. Научить использовать приемы акварельной живописи как художественно-выразительные средства.

Самостоятельная работа: упражнения по нанесению лессировки, мазков, пятен различной цветности и плотности. Формат А-4. Материал – акварель.

Тема 1.3. Выполнение кратковременных этюдов отдельных фруктов, овощей. Акварель.

Использование приема «по-сырому». Возможно выполнение упражнений на основе копирования образцов несложных акварельных этюдов с последующим выполнением самостоятельной работы.

Формат: А-4, А-3.

Материал: акварель, акварельная бумага.

Задачи: познакомить с возможностями техники «Акварель», формирование умений работы акварелью с использованием различных приемов, научить методам изучения особенностей натуральных объектов, последовательности работы над живописным этюдом. Формировать умения в композиции изображения, верного расположения изображения на плоскости листа, научить письму «по-сырому» как художественно-выразительному средству.

Самостоятельная работа: этюды различных овощей, фруктов. Задачи: изучение возможностей акварельной живописи. Формат – А-3, А-4. Материал – акварель.

Тема 1.4. Выполнение упражнений. Краска гуашь. Плотность краски, мазок, пятно.

Нанесение гуаши на бумагу, свободная композиция. Цветовые растяжки – выкраски, переход одного цвета в другой.

Формат: А-2, А-3, А-4.

Материалы: гуашь, бумага, кисти.

Задачи: формировать умение работы гуашью, научить правильно использовать гуашь. Научить использовать в цветовой композиции цвета различной степени насыщенности, яркости, тональности. Формировать эмоциональное отношение к выразительности цвета.

Самостоятельная работа: Упражнения: свободная композиция цветом на темы «Времена года», «День – ночь» и др.

Тема 1.5. Выполнение упражнений. Цветовой круг. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами.

Упражнения – тональные и цветовые растяжки, получение составных (производных цветов) из основных.

Материал: гуашь.

Формат: А-4, А-3.

Задачи: познакомить с ахроматическими и хроматическими цветами, цветовым кругом, основными цветами, составными (производными) цветами.

Самостоятельная работа: выполнить этюды простых предметов, имеющих составной (производный) цвет. Материал: гуашь. Формат: А-3.

Раздел 2. Свойства цвета. Три основных свойства цвета. Характеристика цвета.

Тема 2.1. Выполнение упражнений на получение составных цветов из основных.

Материал: гуашь.

Формат: А-5; А-4

Задачи: формировать умение получать производные цвета из основных, формировать умение создавать цвет определенной насыщенности, тональности, теплостудности.

Самостоятельная работа: выполнение пейзажа с выраженным состоянием (ночь, утро, солнечный день, дождь и т.д.).

Тема 2.2. Этюд несложного натюрморта, включающего предметы, имеющие основные и составные цвета.

Натюрморт состоит из крупных объектов (2 – 3) и драпировок, несложных по цвету.

Материал: гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: формирование умений применять полученные знания в практической работе, вести работу последовательно, формировать умения в области цветопередачи предметов.

Самостоятельная работа: два этюда крупных предметов быта. Материал – гуашь, формат: А-3.

Тема 2.3. Выполнение упражнений. Понятие «цветовой тон». Составление сложных цветов.

Упражнения с задачами составления сложных цветов.

Материал: гуашь.

Формат: А-3.

Задачи: познакомить с понятием «цветовой тон», формировать умения гармонизации цвета в живописных работах, научить применять полученные умения в практической работе.

Самостоятельная работа: выполнение этюдов несложных бытовых предметов. **Задачи:** нахождение цветового тона предметов. **Материал:** гуашь. **Формат:** А-3.

Тема 2.4. Выполнение упражнений. Понятие «насыщенность». Составление сложных цветов.

Выполнить упражнения (пейзажи) в которых надо поменять общую цветовую насыщенность работы (повышение, понижение насыщенности цвета).

Материал: гуашь.

Формат: А-3.

Задачи: познакомить с понятием «насыщенность», формировать умения гармонизации цвета в живописных работах.

Самостоятельная работа: выполнение этюда двух предметов, различных по насыщенности. **Материал:** гуашь, **формат:** А-3.

Тема 2.5. Выполнение упражнений. Понятие «светлота». Составление сложных цветов.

Упражнения: выполнить растяжку светлых оттенков. Выстроить «палитру» (беспредметная композиция) на тему «Север». Выполнить два этюда натюрморта с высветлением и затемнением.

Материал: гуашь.

Формат: А-3.

Задачи: познакомить с понятием «светлота» (близость к белому), формировать умение видеть и передавать тонкие оттенки цвета, научить применять полученные знания в практической деятельности.

Самостоятельная работа: выполнить два этюда. Этюд светлого предмета на темном фоне и темного предмета на светлом фоне. **Материал:** гуашь, **формат:** А-3.

Тема 2.6. Этюд несложного натюрморта, с включением предметов, контрастных по цвету.

Материал: гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: обобщение полученных знаний и умений, формирование умений последовательной работы над учебными задачами, научить передавать цветовые контрасты, гармонизируя работу.

Самостоятельная работа: выполнить два этюда предметов, контрастных по цвету. Материал: гуашь, формат А-3.

Тема 2.7. Этюд натюрморта, состоящего из нескольких предметов и репродукции на вертикальной плоскости. Самостоятельное включение (додумывание) предметов в соответствии с темой натюрморта.

Материал: гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: научить применять полученные знания в практической деятельности, формирование умений последовательной работы над учебными задачами, научить передавать цветовые контрасты, гармонизируя работу, показать взаимосвязь творческой и учебной задач, развивать фантазию, воображение.

Самостоятельная работа: выполнить этюд двора (вид из окна). Материал: гуашь. Формат А-3.

Первый год обучения

2 полугодие

Раздел 3. Основы цветоведения. Цветовые контрасты.

Тема 3.1. Выполнение упражнений. Контраст основных цветов. Контраст насыщения.

Материал: гуашь.

Формат: А-3, А-4.

Задачи: познакомить с понятием контраста основных цветов, формировать умения гармонизации цвета в живописных работах.

Самостоятельная работа: выполнить упражнения с использованием цветовых контрастов – «Цветочная полянка», «Зима и апельсины и др.». Материал: гуашь. Формат А-3.

Тема 3.2. Выполнение упражнений. Симультанный контраст.

Упражнения: выстроить пары симультантных контрастов и на этой основе организовать натурный натюрморт.

Материал: гуашь.

Формат: А-3, А-4.

Задачи: познакомить с понятием симультантных цветов, симультантным контрастом, формировать умения гармонизации цвета в живописных работах.

Самостоятельная работа: выполнить упражнения по составлению таблицы симультантных контрастов. Материал: гуашь. Формат А-3.

Тема 3.3. Выполнение упражнений. Свето-теневогой контраст.

Упражнения. На основе небольшого натюрморта выстроить светотеневогой контраст.

Материал: гуашь.

Формат: А-3, А-4.

Задачи: познакомить с свето-теневогой контрастом, показать выразительные возможности светотеневого контраста.

Самостоятельная работа: выполнить два этюда пейзажа с использованием светотеневых контрастов. Материал: гуашь, формат А-4, А-3.

Тема 3.4. Этюд несложного натюрморта, с включением предметов, контрастных по цвету.

Материал: гуашь.

Формат: А-2 или приближенный к нему.

Задачи: формирование умений последовательной работы над задачами живописи, научить применять законы цветоведения в практической деятельности, формировать умения гармонизации цвета в живописных работах, освоение возможностей гуаши.

Самостоятельная работа: выполнение двух этюдов овощей и фруктов в контрастной среде. Материал: гуашь. Формат: А-4.

Тема 3.5. Выполнение упражнений. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков.

Выполнение цветовых растяжек (8-10 тонов)

Материал: гуашь.

Формат: А-3.

Задачи: научить получать палитру сложных составных цветов, формировать у учащихся навыки восприятия цвета, его оттенков, формировать умение гармонизировать цвет в живописных работах.

Самостоятельная работа: выполнить на основе природного объекта цветовую растяжку цветов, его составляющих. Материал: гуашь. Формат: А-4.

Тема 3.6. Выполнение упражнений: «Освоение творческого метода импрессионистов».

Выполнение сначала упражнений с задачами освоения приемов импрессионистов, затем – пейзажа с выраженным состоянием, далее – несложного натюрморта с натуры.

Материал: гуашь.

Формат: А-3.

Задачи: познакомить учащихся с творчеством импрессионистов, их методом, формировать умения анализа цвета и цветовых отношений, научить применять импрессионистические приемы в творческой деятельности, формировать умения гармонизации цвета в живописных работах.

Самостоятельная работа: выполнить этюд пейзажа за окном, используя приемы импрессионизма. Материал: гуашь. Формат А-3.

Тема 3.7. Этюд несложного натюрморта в холодной цветовой гамме.

Материал: гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: формирование умений последовательной работы над живописным этюдом, познакомить и научить применять способы решения сближенных цветовых отношений, формирование умений в использовании приемов работы гуашью для решения учебных задач.

Самостоятельная работа: выполнить упражнение «Зима» (беспредметное решение), используя холодную цветовую гамму. Материал: гуашь. Формат А-3.

Тема 3.8. Этюд несложного натюрморта в теплой цветовой гамме.

Материал: гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: формирование умений последовательной работы над живописным этюдом, познакомить и научить применять способы решения сближенных цветовых отношений, формирование умений в использовании приемов работы гуашью.

Самостоятельная работа: выполнить упражнение «Осень» (беспредметное решение), используя теплую цветовую гамму. Материал: гуашь. Формат А-3.

Тема 3.9. Итоговое задание. Композиционный тематический натюрморт («В гостях у художника», «В гостях у бабушки», «Натюрморт с весенними цветами и радугой» и т.п.).

Материал: гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: формировать умения последовательной работы над учебной задачей, научить применять знания и умения в практической деятельности, научить использовать законы цветоведения в работе, научить использовать возможности техники гуашевой живописи.

Самостоятельная работа: выполнение этюда весеннего цветка. Материал: гуашь. Формат А-4.

Раздел 4. Технические приемы в освоении живописи

Тема 4.1. Выполнение серии кратковременных упражнений, направленных на формирование умений работы в активном живописном режиме (заливка, «по-сырому», «a la prima»). Акварель.

Материал: акварель.

Формат: А-4, А-3.

Задачи: формирование умений работы в акварели, использование возможностей ее различных техник, научить применять знания по цветоведению в практической работе.

Самостоятельная работа: выполнить этюды облаков, закатного неба и т.д. (3 этюда). Материал: акварель, формат: А-4.

Тема 4.2. Выполнение упражнений «Освоение творческого метода пуантилистов».

Материал: акварель.

Формат: А-3.

Задачи: познакомить с творчеством пуантилистов, показать возможности пуантилизма, научить применять элементы пуантилизма в работе.

Самостоятельная работа: выполнить копию работы пуантилистов (Сёра, Синьяка и др.). Материал: акварель, Формат: А-4.

Тема 4.3. Этюд осеннего натюрморта. Использование различных приемов работы акварелью.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: научить применять метод пуантилистов в своей работе, научить передавать многообразие цветовых отношений, формирование умений работы акварелью.

Самостоятельная работа: выполнить три этюда осенних листьев. Материал: акварель. Формат: А-4, А-2.

Раздел 5. Цветовой контраст (ахроматический). Гризайль

Тема 5.1. Выполнение упражнений. Ахроматическая растяжка. Нахождение тональных отношений в сравнении. Гризайль.

Выполнить упражнение «Тональная растяжка» на 8 тонов.

Материал: Гуашь.

Формат: А-3.

Задачи: научить выстраивать тональные отношения, используя нюансы тона.

Самостоятельная работа: выполнить таблицу тональной градации на основе простого натюрморта. Материал: гуашь. Формат А-4.

Тема 5.2. Несложный натюрморт, состоящий из предметов, различных по тону.

Материал: гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: формировать умения видеть и передавать тональные отношения, выстраивать тональную организацию листа, научить использовать возможности гуаши при решении тональных задач.

Самостоятельная работа: выполнить этюд натюрморта из 3 предметов. Гризайль. Материал: гуашь. Формат А-3.

Тема 5.3. Выполнение упражнений по построению объемной формы предметов. Изучение таких понятий как свет, тень, полутень, блик, рефлекс. Гризайль. Гуашь.

Материал: гуашь.

Формат: А-4, А-3.

Задачи: показать и научить применять систему тональных отношений при выражении объема предметов.

Самостоятельная работа: выполнить этюд предмета вращения, используя средства передачи объема. Гризайль. Материал: гуашь. Формат А-4.

Тема 5.4. Этюд несложного натюрморта, состоящего из предметов вращения (2-3) и драпировок. Решение объема предметов тоном. Гризайль. Гуашь.

Материал: гуашь.

Формат: А-4, А-3.

Задачи: научить применять знания о системе тональных отношений при выражении объема предметов, формировать умения выражения объема предметов, передачи тональных отношений.

Самостоятельная работа: выполнить этюд двух предметов вращения, используя средства передачи объема. Гризайль. Материал: гуашь. Формат А-3.

Раздел 6. Стилистика. «Декоративность»

Тема 6.1. Выполнение упражнений «Предметное – декоративное решение одного и того же объекта». Гуашь.

Решить один и тот же предмет в конкретно-предметной и декоративной стилистике.

Материал: Гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: познакомить с понятием «декоративность» и спецификой художественно-выразительных средств декоративности, значением ритма и массы цветовых пятен, научить применять возможности гуаши для решения поставленных задач.

Самостоятельная работа: выполнить копию работы А.Матисса, П.Гогена и др. Материал: гуашь. Формат А-3.

Тема 6.2. Несложный тематический натюрморт. Декоративное решение.

Материал: гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: формирование умений работы над задачами декоративности, формирование умения применять художественно-выразительные средства в

целях решения задач декоративности, научить применять возможности гуаши для решения поставленных задач.

Самостоятельная работа: копия яркой ткани. Материал: гуашь. Формат А-4.

Второй год обучения

2 полугодие

Раздел 7. Цветоведение

Тема 7.1. Выполнение упражнений на решение задач передачи объема предметов с использованием теплостойкости.

Выполнение этюдов с решением задач изменения теплостойкости при решении объема предметов.

Материал: Гуашь.

Формат: А-3.

Задачи: познакомить со свойствами теплостойкости при решении объема предметов, научить применять знания в практической работе.

Самостоятельная работа: выполнить 2 этюда несложных бытовых предметов с задачами решения формы предметов цветом. Материал: гуашь. Формат А-4.

Тема 7.2. Этюд несложного натюрморта с решением задач передачи объема предметов с использованием теплостойкости.

Материал: Гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: научить применять теплостойкость при решении объема предметов, научить применять знания в практической работе.

Самостоятельная работа: выполнить этюд 2-х бытовых предметов с задачами решения формы предметов цветом. Материал: гуашь. Формат А-3.

Раздел 8. Решение освещения

Тема 8.1. Выполнение упражнений с задачами решения освещения.

Свет, тень собственная и падающая, полутень.

Материал: акварель.

Формат: А-3.

Задачи: познакомить со способами передачи освещения в работе, научить применять знания в практической работе.

Самостоятельная работа: выполнить 2 этюда несложного бытового предмета при боковом освещении. Материал: акварель. Формат А-4.

Тема 8.2. Этюд несложного натюрморта выраженным освещением (верхнее боковое).

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: формировать умение передавать освещение в живописном этюде, используя свет, тень (собственную, падающую), полутень.

Самостоятельная работа: выполнить этюд двух бытовых предметов при боковом освещении. Материал: акварель. Формат А-3.

Раздел 9. Взаимодействие предмета и среды. Рефлекс

Тема 9.1. Выполнение упражнений с задачами решения взаимосвязи предмета и среды (рефлекс).

Материал: акварель.

Формат: А-3.

Задачи: познакомить с понятием «рефлекс», научить передавать рефлекс, используя возможности акварельной живописи, формировать умения во владении акварелью.

Самостоятельная работа: выполнить этюд блестящего бытового предмета при боковом освещении. Материал: акварель. Формат А-4.

Тема 9.2. Выполнить этюд несложного натюрморта из 3-4 драпировок и блестящих предметов (металл, керамика и др.).

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: научить передавать рефлекс как взаимодействие предмета и среды, используя возможности акварельной живописи, формировать умения во владении акварелью.

Самостоятельная работа:

- а) выполнить этюд двух блестящих предметов при боковом освещении.
Материал: акварель. Формат А-4;
- б) выполнить копию работы живописца – акварелиста.

Раздел 10. Стилистика. Декоративность

**Тема 10.1. Этюд натюрморта из 4-5 крупных бытовых предметов.
Декоративность. Витражное решение.**

Материал: гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: совершенствование умений работы над задачами декоративности, формирование умения применять, соподчиняя с декоративными задачами, художественно-выразительные средства, научить использовать возможности гуаши для решения поставленных задач.

Самостоятельная работа: выполнить копию витража. Материал: гуашь.
Формат А-4.

Третий год обучения

І полугодие

Раздел 11. Решение колористического единства.

**Тема 11.1.Выполнение упражнений с задачами создания колорита.
Гуашь.**

На основе одной и той же репродукции работы художника (пейзаж) выстроить различные колористические состояния путем добавления иного цвета (тона) (затемнение, холод, тепло и т.д.)

Материал: Гуашь.

Формат: А-3.

Задачи: познакомить с понятием колорита, показать изменение колористических состояний в зависимости от добавления другого цвета (тона), научить применять знания в практической деятельности.

Самостоятельная работа: на основе натурного пейзажа выстроить высветление, затемнение и т.д. Материал: гуашь. Формат А-3.

Тема 11.2. Этюд натюрморта из 4-5 предметов в явно выраженной колористической гамме.

Материал: Гуашь

Формат: А-2.

Задачи: углублять знания в области колорита, формировать умения в передаче колористического единства, формировать умения в передаче объема, формы предметов.

Самостоятельная работа: на основе натурного натюрморта выстроить высветление, затемнение и т.д. Материал: гуашь. Формат А-3.

Тема 11.3.Этюд белого предмета в среде.

Материал: гуашь.

Формат: А-3.

Задачи: формировать умение передавать взаимовлияние среды и предмета, выявление формы, решение объема предметов.

Самостоятельная работа: выполнить этюд светлого (белого) предмета на ярких драпировках.

Тема 10.4. Этюд черного предмета в среде.

Материал: гуашь.

Формат: А-3.

Задачи: формировать умение передавать взаимовлияние среды и предмета, выявление формы, решение объема предметов.

Самостоятельная работа: выполнить этюд черного (темного) предмета на ярких драпировках. Материал: гуашь. Формат А-3.

Раздел 12. Освоение технических возможностей материала. Акварель

Тема 12.1. Выполнение упражнений по освоению различных приемов работы акварелью в целях решения объема.

Материал: акварель.

Формат: А-3.

Задачи: научить использовать богатые возможности акварельной живописи для решения задач объема предметов.

Самостоятельная работа: выполнить два этюда предметов с задачами решения формы и объема предметов с помощью различных приемов работы акварелью. Материал: акварель. Формат А-3.

Раздел 13. Решение колористического единства

Тема 13.1. Этюд натюрморта в плотной тональности.

Материал: Акварель.

Формат: А-2.

Задачи: формировать умение в решении колористического единства на основе цветовой соподчиненности, используя различные приемы работы акварелью

Самостоятельная работа: выполнить копию работы художника (пейзаж), выполненную в плотной колористической гамме. Материал: акварель. Формат А-3.

Тема 13.2. Этюд натюрморта в светлой тональности.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: формировать умение в решении колористического единства на основе цветовой соподчиненности, используя различные приемы работы акварелью

Самостоятельная работа: выполнить копию работы художника (натюрморт), выполненную в светлой колористической гамме. Материал: акварель. Формат А-4.

Третий год обучения

2 полугодие

Раздел 14. Творческое применение художественного опыта

Тема 14.1. Выполнение упражнений с задачами освоения творческого метода импрессионизма. Акварель.

Материал: акварель.

Формат: А-3.

Задачи: показать возможности творческого метода импрессионистов в применении к акварельной технике, научить применять творческую манеру импрессионистов при решении учебных задач.

Самостоятельная работа: выполнить копию работы импрессионистов. Материал – акварель, формат А-4, А-3.

Тема 14.2. Выполнение упражнений с задачами освоения творческого метода постимпрессионизма.

Материал: гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: показать возможности творческого метода постимпрессионистов в решении задач декоративной живописи, научить применять творческую манеру постимпрессионистов при решении учебных задач.

Самостоятельная работа: выполнить копию работы постимпрессионистов. Материал – гуашь, формат А-4, А-3.

Тема 14.3. Композиционный тематический натюрморт, выполненный в стилистике кубизма.

Материал: гуашь

Формат: А-2.

Задачи: показать возможности кубизма в решении задач декоративной живописи, научить применять творческую манеру кубистов при решении учебных задач.

Самостоятельная работа: выполнить копию работы представителя кубизма. Материал – гуашь, формат А-4, А-3.

Раздел 15. Решение тональных отношений. Гризайль

Тема 15.1. Этюд натюрморта, состоящего из предметов, различных по тону. Гризайль.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: научить решать тональные задачи в учебных постановках, научить строить тональные отношения в работе, научить применять средства передачи объема в живописном этюде (свет, полутень, тень (собственная, падающая), совершенствовать умения последовательной работы.

Самостоятельная работа: этюд натюрморта, состоящего из двух предметов, различных по тону. Материал – акварель, формат А-4, А-3.

Раздел 16. Применение знаний и умений в творческой работе

Тема 16.1. Творческий композиционный натюрморт с натуры и дополнение натюрморта по воображению (живописный портрет владельца натюрморта).

Материал: гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: научить применять полученные знания и умения в творческой работе, научить использовать возможности творческого метода художников различных эпох и стилей, формировать умения осознанной работы в соответствии с замыслом.

Самостоятельная работа: выполнить копию живописного портрета в соответствии с аудиторной работой. Материал – гуашь, формат А-4, А-3.

Раздел 17. Решение освещения, плановости

Тема 17.1. Итоговое задание. Натюрморт из 4-5 предметов и драпировок. Задачи решения колористического единства, освещения и плановости.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: совершенствовать умения последовательной работы над учебными задачами, формировать умения передавать колористическую цельность натурной постановки, выстраивать гармоничные цветовые отношения, показывать освещение, совершенствовать умения решения формы предметов цветом, использования различных приемов работы акварелью.

Самостоятельная работа: выполнить этюд двух предметов при боковом освещении. Материал – акварель, формат А-4, А-3.

Четвертый год обучения

1 полугодие

Раздел 18. Решение объема предметов цветом

Тема 18.1. Этюды овощей, фруктов и бытовых предметов в среде.

Материал: акварель.

Формат: А-3.

Задачи: формирование умений в решении объема предметов, научить применять законы цветоведения при решении задач объема предметов, научить применять различные приемы работы акварелью при решении задач передачи объема предметов.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов с задачами решения объема предметов и использования различных приемов работы акварелью. Материал – акварель, формат А-4, А-3.

Тема 18.2. Этюды овощей, фруктов и бытовых предметов в различной среде (те же предметы - смена драпировок).

Материал: акварель.

Формат: А-3.

Задачи: показать взаимосвязь среды и предмета при решении задач живописи, формировать умения в решении взаимовлияния среды и предметов, научить применять законы цветоведения в практической деятельности, совершенствовать умения в применении различных приемов работы акварелью при решении задач передачи объема предметов.

Самостоятельная работа: этюды блестящих (металлических, керамических) предметов с задачами решения взаимосвязи предмета и среды, решения объема предметов и использования различных приемов работы акварелью. Материал – акварель, формат А-4, А-3.

Тема 18.3. Этюд натюрморта, состоящего из предметов вращения и прямоугольных предметов. Решение объема предметов в среде.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: формирование умений в решении объема предметов, формировать умение применять законы цветоведения при решении задач объема предметов, научить применять различные приемы работы акварелью при решении задач передачи объема предметов и взаимосвязи предметов и среды.

Самостоятельная работа: выполнить 2 этюда бытовых предметов – один по форме приближен к цилиндру, другой предмет – прямоугольный. Материал – акварель, формат А-4, А-3.

Раздел 19. Решение материальности

Тема 19.1. Этюды предметов, различных по материальности (стекло, металл, керамика, дерево).

Материал: акварель.

Формат: А-3, А-4.

Задачи: формирование умений в решении материальности предметов, формировать умение применять различные приемы работы акварелью для передачи материальности предметов.

Самостоятельная работа: выполнить этюд деревянного предмета.

Материал: акварель,

Формат: А-4.

Тема 19.2. Этюд складок ткани.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: научить использовать законы цветоведения в практической работе, научить решать средствами живописи большую форму в среде, формирование умения использовать различные приемы работы акварелью при решении формы предметов.

Самостоятельная работа: выполнить этюд складок вертикально висящей драпировки. Материал – акварель, формат А-4.

Тема 19.3. Натюрморт, состоящий из предметов, различных по материальности.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: совершенствование умений последовательной работы над живописным этюдом, умений гармонизации цветовых отношений, организации колористического единства, организации освещения, среды, плановости, формирование умений передачи формы, объема и материальности предметов, используя различные приемы работы акварелью.

Самостоятельная работа: копия работы художника-акварелиста.

Материал – акварель, формат А-4, А-3.

Раздел 20. Решение среды

Тема 20.1. Упражнение тональная растяжка.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: показать возможности тона при решении задач плановости и пространства, научить получать максимальное количество тональных градаций.

Самостоятельная работа: выполнить этюд из 3 предметов с решением тональных задач. Материал – акварель, формат А-3.

Тема 20.2. Упражнение цветовая растяжка.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: познакомить с цвето-световоздушной перспективой, показать возможности цвета при решении задач плановости и пространства, научить применять законы цветоведения в работе.

Самостоятельная работа: выполнить этюд пейзажа из окна комнаты.

Материал: акварель. Формат А-3, А-4.

Тема 20.3. Натюрморт из 5-6 предметов и драпировок (пространство углублено). Решение задач среды и пространства.

Материал: акварель.

Четвертый год обучения

2 полугодие

Формат: А-2.

Задачи: совершенствование умений последовательной работы над живописным этюдом, умений гармонизации цветовых отношений, организации колористического единства, организации освещения, пространства, среды, плановости, формирование умений передачи формы, объема и материальности предметов с использованием различных приемов работы акварелью.

Самостоятельная работа: этюд пейзажа из окна. Материал – акварель, формат А-4.

Раздел 21. Применение знаний и умений в творческой работе

Тема 21.1. Тематический композиционный натюрморт с додумыванием пейзажа.

Материал: гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: научить применять полученные знания и умения в творческой работе, научить использовать возможности творческого метода художников различных эпох и стилей, формировать умения осознанной работы в соответствии с замыслом.

Самостоятельная работа: выполнение копии работы художника-пейзажиста. Материал – гуашь, формат А-3, А-4.

Раздел 22. Решение различных видов освещения

Тема 22.1. Этюд натюрморта, поставленного на прямом свету.

Материал: гуашь

Формат: А-2.

Задачи: познакомить с особенностями прямого освещения и способами его решения, научить применять законы цветоведения в практической работе.

Самостоятельная работа: этюд бытового предмета, поставленного на прямом свету. Материал – гуашь, формат А-3, А-4.

Тема 22.2.Этюд натюрморта, поставленного против света (контражур).

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: познакомить с особенностями контражурного освещения и способами его решения, научить применять законы цветоведения в практической работе.

Самостоятельная работа: этюд бытового предмета, поставленного против света. Материал – акварель, формат А-4.

Тема 22.3.Этюд натюрморта с ограниченным освещением.

Освещение натюрморта естественное, ограниченное.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: познакомить с особенностями ограниченного освещения и способами его решения, значение тонального и колористического единства при решении задач ограниченного освещения.

Самостоятельная работа: этюд бытового предмета, находящегося в условиях ограниченного освещения.

Раздел 23. Решение сложной формы в среде

Тема 23.1. Этюд гипсового орнамента. Гризайль.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: познакомить со строением гипсового орнамента, показать особенности решения более сложной формы в среде, научить способам передачи строения формы с помощью тона, используя возможности живописи акварелью.

Самостоятельная работа: этюд бытового белого предмета в среде (гризайль). Материал – акварель, формат А-4.

Тема 23.2. Натюрморт с включением симметричного гипсового орнамента.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: показать особенности решения сложной формы в среде с использованием законов цветоведения, научить способам передачи строения формы с помощью цвета с использованием возможностей живописи акварелью.

Самостоятельная работа: этюд бытового белого предмета в среде. Материал – акварель, формат А-4.

Тема 23.3. Итоговое задание. Композиционный натюрморт с включением репродукции живописного произведения.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: совершенствование умений последовательной работы над живописным этюдом, умений гармонизации цветовых отношений, организации колористического единства, передачи освещения, пространства, среды, плановости, формирование умений передачи формы, объема и материальности предметов, используя различные приемы работы акварелью.

Самостоятельная работа: этюд стеклянного предмета на окне. Формат А-3, материал – акварель.

Пятый год обучения

1 полугодие

Раздел 24. Решение материальности, среды, освещения

Тема 24.1. Тематический натюрморт «Осенний».

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: совершенствование умений последовательной работы над живописным этюдом, умений гармонизации цветовых отношений, организации колористического единства, передачи освещения, пространства, среды, плановости, формирование умений передачи формы, объема и материальности предметов, используя различные приемы работы акварелью.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов. Материал – акварель, формат А-3, А-4.

Раздел 25. Решение сложной формы средствами живописи

Тема 25.1. Этюд головы натурщика. Гризайль.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: познакомить со строением головы, показать особенности решения сложной формы, показать особенности решения формы головы, научить способам передачи строения формы головы тоном, используя возможности живописи акварелью.

Самостоятельная работа: этюд головы человека (гризайль). Материал – акварель, формат А-3.

Тема 25.2. Этюд головы натурщика в среде.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: показать особенности решения сложной формы головы натурщика в среде с использованием законов цветоведения, научить способам передачи строения формы с помощью цвета с использованием возможностей живописи акварелью.

Самостоятельная работа: этюд головы человека. Материал – акварель, формат А-3.

Раздел 26. Творческое применение художественного опыта

Тема 26.1. Композиционный портрет натурщика, выполненный в стилистике фовизма или кубизма.

Материал: гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: познакомить с творчеством художников фовистов и кубистов, научить применять возможности творческого метода в практической деятельности, формировать умения в работе цветом над решением формы головы человека, научить использовать возможности творческого метода художников различных эпох и стилей, формировать умения осознанной работы в соответствии с замыслом.

Самостоятельная работа: выполнить копию работы художника, работавшего в стилистике фовизма или кубизма. Материал - гуашь, формат: А-3.

Раздел 27. Решение взаимосвязи объекта и среды

Тема 27.1. Натюрморт, состоящий из крупных предметов. Гризайль.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: совершенствовать умение последовательной работы над живописным этюдом, показать способы решения крупной формы в среде, научить способам решения формы крупных предметов, освещения, материальности, среды, пространства.

Самостоятельная работа: этюд бытового предмета крупной формы (грязиль). Материал - акварель, формат А-3.

Тема 27.2. Натюрморт из крупных предметов, стоящих на различных пространственных плоскостях.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: совершенствовать умение последовательной работы над живописным этюдом, показать способы решения крупной формы в среде, научить способам решения формы крупных предметов, освещения, материальности, среды, пространства цветом с использованием законов цветоведения, применением различных приемов работы акварелью.

Самостоятельная работа: этюд бытового предмета крупной формы. Материал - акварель, формат А-3.

Пятый год обучения

2 полугодие

Раздел 28. Живописная организация интерьера

Тема 28.1. Этюд интерьера. Неглубокое пространство. Гризайль.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: совершенствовать умение последовательной работы над живописным этюдом, показать значение тональных отношений для решения пространства интерьера, научить способам решения пространства, освещения, среды,

Самостоятельная работа: этюд неглубокого интерьера. Материал - акварель, формат А-3.

Тема 28.2. Натюрморт из крупных предметов в интерьере.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: совершенствовать умение последовательной работы над живописным этюдом, научить использовать возможности колорита для решения задач взаимосвязи натюрморта и интерьера, совершенствование умений в решении пространства интерьера, научить способам решения пространства, освещения, среды, умение моделировать форму сложных предметов цветом и тоном.

Самостоятельная работа: этюд крупных предметов, стоящих в углу комнаты. Материал – акварель, формат А-3.

Тема 28.3. Этюд интерьера с лестницей.

Ограниченная цветовая палитра.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: совершенствовать умение последовательной работы над живописным этюдом, показать значение тональных отношений для решения пространства интерьера, научить способам решения пространства, освещения, среды.

Самостоятельная работа: этюд интерьера с лестницей (лестничной площадки). Материал – акварель, формат А-3.

Раздел 29. Применение знаний и умений в творческой работе

Тема 29.1. Живописная творческая композиционная работа. Исторический интерьер с совмещением нескольких точек зрения.

Материал: гуашь.

Формат: А-2.

Задачи: совершенствовать умение последовательной работы над живописным этюдом, научить применять полученные знания и умения в творческой работе, научить использовать возможности творческого метода художников различных эпох и стилей, формировать умения осознанной работы в соответствии с замыслом, научить использовать возможности колорита для решения задач взаимосвязи натюрморта и интерьера, совершенствование умений в решении пространства интерьера, научить способам решения пространства, освещения, среды, формирование умения моделировать форму сложных предметов цветом и тоном.

Раздел 30. Решение взаимосвязи объекта и среды, материальности

Тема 30.1. Итоговое задание. Натюрморт из крупных предметов, различных по материальности с вертикальными и горизонтальными складками.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: совершенствовать умение последовательной работы над живописным этюдом, научить применять полученные знания и умения в работе. Формирование устойчивых умений в гармонизации цветовых отношений, организации колористического единства, передачи освещения, пространства, среды, плановости, формирование умений передачи формы, моделирования объема и материальности предметов, используя различные приемы работы акварелью.

Самостоятельная работа: этюд небольшого натюрморта, состоящего из бытового предмета и складок ткани. Материал акварель. Формат А-3.

Раздел 31. Решение взаимосвязи объекта и среды, решение материальности

Тема 31.1. Этюд сложного пространственного натюрморта, состоящего из предметов, различных по материальности, поставленного против света.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: Формирование у учащихся уровня живописной культуры, технических навыков в работе акварелью, совершенствование умений последовательной работы над живописным этюдом. Совершенствование умений точно определять композицию листа в цвете, умений гармонизации цветовых отношений, организации колористического единства. Формирование у учащихся умений передавать взаимосвязь предметов и пространства, умений в передаче освещения, пространства, среды, плановости, формирование умения использования приемов линейной и воздушной перспективы, формирование умений моделирования формы, объема и передачи материальности предметов цветом с использованием различных приемов работы акварелью, формирование умений видеть и подчинять второстепенные задачи главным.

Самостоятельная работа: этюды (2 этюда) бытовых предметов различной материальности. Материал – акварель, формат А-3, А-4.

Тема 31.2. Этюд натюрморта, состоящего из гипсовых геометрических фигур. Гризайль.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: формирование у учащихся уровня живописной культуры, технических навыков в работе акварелью, совершенствование умений последовательной работы над живописным этюдом. Совершенствование умений в организации листа, решении формы, пространства средствами тона, формирование умения завершать работу, подчиняя второстепенное главному,

формирование умений моделирования формы, объема и передачи материальности предметов с использованием различных приемов работы акварелью.

Самостоятельная работа: этюд натюрморта, состоящего из бумажного куба и белой чашки (гризайль). Материал – акварель, формат А-3.

Раздел 32. Решение сложной формы и среды средствами живописи. Голова человека

Тема 32.1. Этюд гипсовой головы. Гризайль.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: формирование у учащихся уровня живописной культуры, технических навыков в работе акварелью, совершенствование умений последовательной работы над живописным этюдом. Совершенствование умений в тональной организации листа, решении сложной формы, пространства, освещения средствами тона с использованием различных приемов работы акварелью, формирование умения завершать работу, подчиняя второстепенное главному.

Самостоятельная работа: этюд головы человека (гризайль). Материал – акварель, формат А-3.

Тема 32.2. Этюд полуфигуры натурщика.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: формирование у учащихся уровня живописной культуры, технических навыков в работе акварелью, совершенствование умений точно определять композицию листа в цвете, формирование умения выявлять главное, подчиняя ему второстепенное, совершенствование умения вести работу последовательно, цельно, уметь обобщать, совершенствование умений учащихся организовать лист цветом, формирование у учащихся умений передавать связь предметов и пространства, совершенствование умений передавать колористический строй постановки, формирование умений моделирования

формы, объема. Совершенствование умений выбирать живописный прием в зависимости от плановости, объема, фактуры. Формирование осознанного отношения учащихся к законам цветоведения. Активное самостоятельное использование в работе полученных знаний в вопросах цветоведения.

Самостоятельная работа: этюд полуфигуры натурщика. Материал – акварель, формат А-3.

Шестой год обучения

2 полугодие

Раздел 33. Решение сложной формы и среды средствами живописи. Фигура человека

Тема 33.1. Этюд фигуры натурщика.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: совершенствование умений точно определять композицию листа в цвете. Совершенствование умения вести работу последовательно, цельно, уметь обобщать. Совершенствование умений учащихся организовать лист цветом. Формирование умений в передаче цвето-световоздушной перспективы, формирование умений моделирования формы, объема и передачи материальности. Формирование у учащихся умений передавать связь фигуры и пространства. Совершенствование умений передавать колористический строй постановки. Совершенствование умений выбирать живописный прием в зависимости от плановости, объема. Формирование умений видеть и подчинять второстепенные задачи главным.

Самостоятельная работа: этюд складок ткани. Материал – акварель, формат А-3.

Тема 33.2. Этюд фигуры натурщика в национальном костюме.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: формирование у учащихся уровня живописной культуры. Совершенствование умений точно определять композицию листа в цвете. Формирование умения выявлять главное, подчиняя ему второстепенное (режиссура листа). Совершенствование умения вести длительную учебную постановку последовательно, цельно, уметь обобщать. Совершенствование умений учащихся организовать лист цветом. Совершенствование умения использования приемов цвето-воздушной перспективы; совершенствование умения моделировать сложную форму предметов цветом и тоном. Совершенствование умений передавать колористический строй учебной постановки; формирование осознанного отношения к законам цветоведения у учащихся, активное самостоятельное использование в работе полученных знаний в вопросах цветоведения, применение в работе знаний о воздушной перспективе, колорите, дальнейшее формирование умений моделирования формы, объема и передачи материальности.

Самостоятельная работа: этюд фигуры натурщика. Материал – акварель, формат А-3.

Тема 33.3. Композиционный этюд полуфигуры натурщика с додумыванием окружения.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: формирование у учащихся художественного вкуса, осознанного отношения к условности декоративного языка в живописи, его стилистике. Формирование у учащихся уровня живописной культуры, технических навыков в работе различными живописными материалами. Научить применять полученные знания и умения в творческой работе, научить использовать возможности творческого метода художников различных эпох и стилей, формировать умения осознанной работы в соответствии с замыслом. Формирование осознанного отношения учащихся к законам цветоведения: активное самостоятельное использование в работе полученных знаний в

вопросах цветоведения, углубление понятий о воздушной перспективе, колорите.

Самостоятельная работа: копия работы русского художника 19 века (пейзаж). Материал – акварель, формат А-3, А-4.

Раздел 34. Решение взаимосвязи объекта и среды, материальности

Тема 34.1. Итоговое задание. Этюд тематического натюрморта, состоящего из 5-6 предметов, различных по материальности, с выраженным освещением, углубленным пространством, вертикальными и горизонтальными складками.

Материал: акварель.

Формат: А-2.

Задачи: формирование у учащихся уровня живописной культуры, технических навыков в работе живописными материалами. Совершенствование умений точно определять композицию листа в цвете. Формирование умения выявлять главное, подчиняя ему второстепенное (режиссура листа). Совершенствование умения вести работу последовательно, цельно, уметь обобщать. Совершенствование умений учащихся организовать лист цветом. Формирование умений в передаче цвето-световоздушной перспективы. Формирование умений у учащихся передавать связь предметов и пространства. Совершенствование умений передавать колористический строй натюрморта. Совершенствование умений найти характер цвета. Формирование умений моделирования сложной формы, объема и передачи материальности. Совершенствование умений выбирать живописный прием в зависимости от плановости, объема, фактуры. Формирование осознанного отношения учащихся к законам цветоведения: активное самостоятельное использование в работе полученных знаний в вопросах цветоведения, углубление понятий о воздушной перспективе, колорите. Формирование умений видеть и подчинять второстепенные задачи главным. Решение учащимися творческих задач с использованием в работе всего ранее изученного.

Самостоятельная работа: этюд бытовых предметов, различных по материальности. Материал – акварель, формат А-3.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Живопись» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:

знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

знание разнообразных техник живописи;

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

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

умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

навыки выполнения живописного этюда;

навыки в использовании основных техник и материалов;

навыки владения цветом, тоном, цветовым колоритом;

навыки последовательной работы над учебной задачей;

навыки передачи фактуры и материала предмета;

навыки последовательного ведения живописной работы.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков учащихся: посредством контрольных мероприятий осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

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

Виды и формы промежуточной аттестации:

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

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

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемых живописных материалов;
- владение цветом, колоритом, тоном;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в живописи;
- умение обобщать живописную работу и приводить ее к целостности;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно выполнять живописную работу;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в цветовом и тональном решении этюда;
- однообразное использование живописных приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в живописи.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи, последовательности и практических приемов ее

решения, что обеспечит грамотное выполнение живописной работы. В старших классах отводится время на самостоятельное осмысление задания, алгоритма его реализации, на данном этапе роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении живописи, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, демонстрации приемов работы в живописи, которые дают возможность учащимся увидеть результат, к которому нужно стремиться, постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Преподаватель также разъясняет и обосновывает методику выполнения задания.

Степень законченности живописной работы будет определяться степенью решения поставленных задач.

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

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

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

Рекомендуемые учебно-методические материалы:
учебные пособия; презентация тематических заданий курса живописи (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для учащихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы учащихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ; технические и электронные средства обучения: электронные учебники и

учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы; справочные и дополнительные материалы; нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Обучение живописи должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение этюдов и зарисовок по теме занятия, а также творческих композиционных заданий. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку учащегося.

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., Изобразительное искусство, 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., НМЦ ХО, 2003
3. Беда Г.В. Живопись. - М., Просвещение, 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002

6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., Искусство, 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., НМЦ ХО, 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М., Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М., Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
15. Маслов Н.Я. Практика по изобразительному искусству: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений. – М.: Просвещение, 1999.
16. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
17. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., НМЦ ХО, 2003
18. Прохоров С.А., Шадури А.В. Живопись для архитекторов и дизайнеров / С.А. Прохоров, А.В. Шадури - Барнаул: АлтГТУ, 2008. – С. 5.
19. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
20. Смирнов Г.Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
21. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

1. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., Искусство, 1968
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996

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

Список дополнительной литературы

1. Рисунок, живопись, композиция. Хрестоматия. Учебное пособие для педагогических институтов. Составитель: Ростовцев Н.Н. и др. М.: Просвещение, 1983
2. Трислев В.А., Пучков К.М. Методика работы над учебным натюрмортом. М.: Просвещение, 1978

Средства обучения

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

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, таблицы по цветоведению, таблицы, демонстрирующие последовательность выполнения заданий, работы в живописных техниках, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

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

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

5.3. ПРОГРАММА УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

**ПО.01.УП.03.
«ОСНОВЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ДИЗАЙН»**

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

Разработчик: **Вилакова Т.С.** преподаватель «Детской школы искусств №8»
структурное подразделение «Детская школа искусств №19», 2019г.

п.Коноша 2024 год

Структура программы учебного предмета

I Пояснительная записка

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

II Содержание учебного предмета

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

III Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV Формы и методы контроля, система оценок

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

V Методическое обеспечение учебного процесса

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

VI Список литературы

- Обязательная учебная и методическая литература
- Дополнительная учебная и методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

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

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

Содержанием программы являются задания, составленные с учетом возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. Выполняя задания, связанные с изобразительной деятельностью, дети учатся применять разнообразные графические материалы, организовывать композиционную плоскость, композиционный центр формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с

различными видами дизайна, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, эмоции, фантазию.

Программа предусматривает использование различных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой по дизайну.

Срок реализации учебного предмета

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

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

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

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

Задачи:

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

Обоснование структуры программы

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

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

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

Методы обучения

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой

деятельности учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);

частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);

творческие (творческие задания, разработка проектов);

исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

Средства обучения:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- демонстрационные: муляжи, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

Содержание программы включает следующие основные направления:

изобразительные средства композиции; стилизация, плоскостная композиция; сфера применения плоскостной композиции (фирменный стиль, информационный дизайн, графический дизайн, дизайн книги, плакат); объемная композиция: сфера применения объемной композиции (модульное оборудование, бутафория, сценография, упаковка, игрушка, витрина, выставка).

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

Сведения о затратах учебного времени

Срок обучения 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	16	17	32	34	32	34	32	34	32	34	297
Самостоятельна я работа	16	17	16	17	16	17	32	34	32	34	231
Максимальная	32	34	48	51	48	51	64	68	64	68	528

учебная нагрузка												
Вид промежуточной аттестации, итоговая аттестация	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Итоговая аттестация (экзамен)	

Срок обучения 6 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		6		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия	16	17	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	363
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	32	34	32	34	32	34	297
Максимальная учебная нагрузка	32	34	48	51	48	51	64	68	64	68	64	78	660
Вид промежуточной аттестации, итоговая аттестация	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Итоговая аттестация (экзамен)	

Учебно-тематический план

1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Изобразительные средства композиции					
1.1.	Линия. Упражнения на заданную тему.	Урок	2	1	1
1.2.	Пятно. Упражнения на заданную тему.	Урок	2	1	1
1.3.	Фактура. Цвет. Упражнения на заданную тему.	Урок	2	1	1
1.4.	Формальная композиция из фактур.	Урок	4	2	2
Раздел 2: Основы стилизации					
2.1.	Форма. Приемы и	Урок	4	2	2

	способы трансформации и преобразования формы. Упражнения на заданную тему.				
2.2.	Стилизация. Стилизация растений. Упражнения на заданную тему. Растительный орнамент	Урок	4	2	2
2.3.	Виды и приемы стилизации животных. Упражнения на заданную тему	Урок	4	2	2
2.4.	Итоговое задание: таблица по стилизации	Урок	4	2	2
Раздел 3: Плоскостная композиция. Сфера применения плоскостной композиции					
3.1.	Композиционные преобразования плоскости. Понятия количественной массы пятна, пластики, равновесия. Организация композиционного центра: акценты, сгущение, разряжение. Упражнения на заданную тему	Урок	4	2	2
3.2.	Организация статичной и динамичной композиции. Упражнения на заданную тему	Урок	4	2	2
3.3.	Понятия «ритма» и «метра» в композиции. Упражнения на заданную тему	Урок	4	2	2
3.4.	Понятия «контраста», «нюанса», «тождества», «подобия» и сфера применения их в композиции. Итоговое задание: композиция на	Урок	4	2	2

	заданную тему				
Раздел 4: Формирование художественного образа. Применение компьютерной графики в работе над созданием образа					
4.1.	Художественный образ. Формирование и выражение художественного замысла. Упражнения на заданную тему в Adobe Photoshop	Урок	4	2	2
4.2.	Формирование образа посредством манеры и техники исполнения. Изучение и применение эффектов в Adobe Photoshop	Урок	4	2	2
4.3.	Формирование образа посредством цвета. Особенности восприятия цвета человеком. Колорит. Упражнение с использованием кисти в Adobe Photoshop	Урок	8	4	4
4.4.	Итоговое задание: формирование образа посредством ассоциаций. Коллажирование в Adobe Photoshop	Урок	8	4	4
	ИТОГО:		66	33	33

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Основы и средства применения пространственной композиции					
1.1.	Сфера применения пространственной композиции. Характеристики средового дизайна. Упражнения на заданную тему	Урок	6	2	4
1.2.	Преобразование плоскости в рельеф. Жесткая структура.	Урок	3	1	2

	Пластичная структура. Упражнения на заданную тему				
1.3.	Рельефная композиция средствами компьютерной графики на основе фактур. Упражнения на заданную тему	Урок	3	1	2
1.4.	Итоговое задание: рельефная композиция на основе модуля	Урок	12	4	8
Раздел 2: Преобразование плоскости в объем					
2.1.	Знакомство с понятием «план». Вариации вывода плана в объем. Упражнения на заданную тему	Урок	3	1	2
2.2.	Понятие «развертка». Создание объемных фигур. Упражнения на заданную тему	Урок	3	1	2
2.3.	Бумагопластика. Оригами. Упражнения на заданную тему	Урок	3	1	2
2.4.	Итоговое задание: композиция на заданную тему		12	4	8
Раздел 3: Объемная композиция, ее закономерности					
3.1	Пространство. Прямая и воздушная перспектива. Упражнения на заданную тему	Урок	3	1	2
3.2.	Изучение основных приемов формообразования объема. Подготовка изображения в растровом редакторе	Урок	3	1	2
3.3.	Изучение основных приемов преобразования объема. Трансформация областей. Монтаж изображений в Adobe Photoshop	Урок	6	2	4
3.4.	Итоговое задание: применение графических приемов визуальной трансформации объема в Adobe Photoshop.	Урок	12	4	8

	Оптические иллюзии, возможности суперграфики				
Раздел 4: Основы проектирования. Сфера применения пространственной композиции					
4.1.	Объемно-пространственная композиция, ее средства, приемы и закономерность. Упражнения на заданную тему	Урок	6	2	4
4.2.	Дизайн изделий. Эргономика. Упражнения на заданную тему	Урок	6	2	4
4.3.	Упаковка. Виды упаковок. Упражнения на заданную тему	Урок	6	2	4
4.4.	Итоговое задание: создание упаковки заданного объекта (лампочка, специи, ёлочная игрушка и т.п.)	Урок	12	4	8
	ИТОГО		99	33	66

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самост. Работа	Аудиторны е занятия
Раздел 1: Стиль в дизайне. Применение компьютерной графики в работе над стилеобразующими элементами					
1.1.	Стиль и образ. Условия формирования стиля, стилеобразующие элементы (цвет, пластика, фактура, шрифт). Формальная композиция на заданную тему с использованием шрифта в Adobe Illustrator	Урок	3	1	2
1.2.	Стиль в искусстве. Модерн. Авангард. Понятие компиляции. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	3	1	2

1.3.	Шрифт в дизайне. Шрифтовая композиция в Adobe Illustrator	Урок	3	1	2
1.4.	Итоговое задание: коллажная композиция по заданной теме в Adobe Photoshop	Урок	12	4	8
Раздел 2: Информационный дизайн					
2.1.	Реклама. Виды рекламы. Упражнения на заданную тему	Урок	6	2	4
2.2.	Плакат. Особенности языка плаката. Стил в плакате. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	6	2	4
2.3.	Информационный стенд. Виды информационных стендов. Упражнения на заданную тему	Урок	3	1	2
2.4.	Итоговая работа: создание эскиза рекламной установки в Adobe Illustrator	Урок	12	4	8
Раздел 3: Графический дизайн. Применение компьютерной графики в работе над созданием логотипа					
3.1.	Знак. Пиктограмма. Эмблема.	Урок	3	1	2
3.2.	Образ в шрифте. Логотип. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	3	1	2
3.3.	Понятие «моносерия». Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	3	1	2
3.4.	Графическая продукция. Виды графической продукции. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	12	4	8
Раздел 4: Дизайн книги. Применение компьютерной графики в работе над созданием книги					
4.1.	Книга, брошюра, журнал. Структура книги. Упражнения на заданную тему в	Урок	6	2	4

	Adobe Illustrator.				
4.2.	Ритм в книге. Особенности восприятия шрифта и изображения. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	6	2	4
4.3.	Иллюстрации. Манера исполнения и количество иллюстраций в книге. Упражнения на заданную тему	Урок	6	2	4
4.4.	Особенности иллюстрирования литературного произведения. Итоговая работа: создание макета книги в Adobe Illustrator	Урок	12	4	8
	ИТОГО		99	33	66

4 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Организация массовых действий. Праздник					
1.1.	Основные принципы концептуального проектирования. Упражнения на заданную тему	Урок	8	4	4
1.2.	Организация «действия» в условном пространстве. Выбор темы (акция, праздник). Разработка сценария. Упражнения на заданную тему	Урок	4	2	2
1.3.	Сбор аналогов и материала по теме. Формирование концептуальной идеи проекта. Образ праздника. Упражнения на заданную тему	Урок	8	4	4

1.4.	Особенности создания графического проекта праздника. Итоговое задание: графический проект праздника. Работа в Adobe Illustrator	Урок	16	8	8
Раздел 2: Фирменный стиль					
2.1.	Особенности предприятия, организации. Сфера услуг. Формирование графического образа. Логотип. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	4	2	2
2.2.	Деловая документация: деловая бумага, конверт, папка, визитка. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	4	2	2
2.3.	Сувенирно-подарочная продукция. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	4	2	2
2.4.	Итоговое задание: создание фирменного стиля предприятия в Adobe Illustrator	Урок	8	4	4
Раздел 3: Проект детской площадки					
3.1.	Особенности детской площадки. Образ детской площадки. Упражнения на заданную тему	Урок	8	4	4
3.2.	Спортивно-развлекательное оборудование. Упражнения на заданную тему	Урок	8	4	4
3.3.	Зонирование площадки. План. Упражнения на заданную тему	Урок	8	4	4
3.4.	Итоговое задание: проект детской площадки в Adobe Illustrator	Урок	16	8	8

Раздел 4: Социальный плакат					
4.1.	Характерная особенность социального плаката. Целевая аудитория. Средства выражения идеи плаката. Упражнения на заданную тему	Урок	8	4	4
4.2.	Выбор темы социального плаката. Формирование образа. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	4	2	2
4.3.	Поиск графических средств выражения. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	8	4	4
4.4.	Итоговая работа: эскиз социального плаката в Adobe Illustrator	Урок	16	8	8
	ИТОГО		132	66	66

5 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Модуль					
1.1.	Сфера применение модуля в дизайне. Виды модуля. Упражнения на заданную тему	Урок	4	2	2
1.2.	Геометрический раппорт. Раппортное поле. Упражнения на заданную тему	Урок	4	2	2
1.3.	Модульное оборудование. Модульная мебель. Упражнения на заданную тему	Урок	4	2	2
1.4.	Итоговое задание: создание модульного конструктора	Урок	16	8	8
Раздел 2: Бутафория					

2.1.	Изучение техники папье-маше. Упражнения на заданную тему.	Урок	4	2	2
2.2.	Объекты театральной бутафории. Материалы для бутафории. Упражнения на заданную тему	Урок	4	2	2
2.3.	Выбор спектакля и предметов для бутафории. Графическое эскизирование. Упражнения на заданную тему	Урок	4	2	2
2.4.	Итоговое задание. Создание предметов бутафории	Урок	16	8	8
Раздел 3: Сценография					
3.1.	Типы театров. Характерные особенности сцены. Упражнения на заданную тему	Урок	8	4	4
3.2.	Создание графического образа к спектаклю. Упражнения на заданную тему	Урок	4	2	2
3.3.	Эскизы декораций к спектаклю. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	8	4	4
3.4.	Итоговое задание. Макет сцены	Урок	16	8	8
Раздел 4: Свободное проектирование					
4.1.	Выбор темы. Предпроектные исследования. Сбор аналогов и материала по теме. Формирование проектной идеи. Упражнения на заданную тему	Урок	8	4	4
4.2.	Формирование образа проекта. Упражнения на заданную тему	Урок	8	4	4
4.3.	Структура проекта. Поэтапное	Урок	8	4	4

	проектирование. Упражнения на заданную тему				
4.4.	Завершение проекта	Урок	16	8	8
	ИТОГО		132	66	66

6 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Дизайн игрушки					
1.1.	Психология ребенка. Возрастные особенности ребенка. Выбор объекта для стилизации. Упражнения на заданную тему	Урок	4	2	2
1.2.	Вариации пластического преобразования объекта. Упражнения на заданную тему	Урок	6	3	3
1.3.	Вариации цветового преобразования объекта. Упражнения на заданную тему	Урок	4	2	2
1.4.	Итоговая работа: создание графического эскиза игрушки	Урок	16	8	8
Раздел 2: Дизайн витрины магазина					
2.1.	Виды витрин. Выявление характерных особенностей магазина. Образ. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	4	2	2
2.2.	Объемный и плоскостной материал. Особенности композиции витрины. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	4	2	2
2.3.	Праздничное	Урок	6	3	3

	оформление витрины. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator				
2.4.	Итоговое задание: проект витрины магазина в Adobe Illustrator	Урок	16	8	8
Раздел 3: Проект выставочной экспозиции					
3.1.	Формирование идейно-образного содержания проекта. Упражнения на заданную тему	Урок	4	2	2
3.2.	Построение плана. Вывод плана в объем	Урок	8	4	4
3.3.	Разработка разверток стен. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	8	4	4
3.4.	Итоговое задание: разработка музейно-выставочного оборудования. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator	Урок	16	8	8
Раздел 4: Свободное проектирование					
4.1.	Выбор темы. Предпроектные исследования. Сбор аналогов и материала по теме. Формирование проектной идеи. Упражнения на заданную тему	Урок	4	2	2
4.2.	Формирование образа проекта. Упражнения на заданную тему	Урок	8	4	4
4.3.	Структура графического проекта. Поэтапное проектирование. Упражнения на заданную тему	Урок	8	4	4
4.4.	Завершение проекта	Урок	16	8	8
	ИТОГО		132	66	66

Годовые требования ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1: Изобразительные средства композиции

1.1. Тема: Линия. Свойства и характеристики линии. Различные конфигурации линий. Различные состояния линии: рваность, мягкость, расплывчатость, четность и т.п. Эмоциональная характеристика линий. Линия, как след от графического материала. Серия упражнений на использование различных графических материалов.

Самостоятельная работа: нарисовать линейную композицию на тему «Детство». Формат А3, материалы: маркер, бумага, тушь-перо.

1.2. Тема: Пятно. Свойства и характеристики пятна. Различные конфигурации пятна. Различные состояния пятна: рваность, мягкость, расплывчатость, четность, и т.п. Эмоциональная характеристика пятна. Пятно, созданное различными графическими материалами. Серия упражнений на использование различных графических материалов.

Самостоятельная работа: на основе пятна, созданного методом монотипии, создать графическое типизированное изображение на основе дорисовки и подрисовки. Формат А3, материалы: маркер, гуашь, тушь, акварель, бумага.

1.2. Тема: Фактура. Цвет

Всякий материал имеет свой, присущий ему цвет. У некоторых материалов красив естественный цвет - это ценные породы дерева, мрамор, некоторые металлы. Но многие предметы, изготовленные из материалов малопривлекательных цветов, требуют окраски. Каждому предмету важно найти наилучшую окраску, правильно подобрать цвет.

Самостоятельная работа:

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

2. Работа по созданию творческих графических фактур. Формат А3, материалы: маркер, бумага.

1.4. Тема: Формальная композиция из фактур

Тон фактуры. Цвет фактуры. Графические характеристики фактуры. На основе полученных навыков по созданию и имитации фактур создать геометрическую композицию методом коллажа.

Самостоятельная работа: итоговое задание – создать геометрическую композицию из различных фактур. Формат А3, материалы: маркер, гуашь, бумага, клей, ножницы.

Раздел 2: Основы стилизации

2.1. Тема: Форма. Приемы и способы трансформации и преобразования формы

Понятие формы в дизайне. Основные особенности геометрической и растительной формы. Применить к заданной форме следующие приемы преобразования формы: огибание, расчленение, сдвиг, наклон, выступы фронта, опрокидывание, складки, скручивание.

Самостоятельная работа: создать серию упражнений по преобразованию выбранной формы. Формат А3, материалы: маркер, бумага, линейка, циркуль.

2.2. Тема: Стилизация. Стилизация растений. Растительный орнамент

Натурный сбор материала. Выбор растения. Преобразование силуэта растения: квадратный, круглый, члененный, извилистый, расплывчатый и т.п. Геометризация растительной формы, декорирование внутреннего графического пространства растения. Создание раппорта. Создание орнамента.

Самостоятельная работа: создать декоративную композицию на растительную тему, формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага.

2.3. Тема: Виды и приемы стилизации животных

Стилизация животных. Выявление силуэтных характеристик. Трассировка контура. Гиперболизация формы. Геометризирование формы. Сглаживание формы. Декорирование формы.

Самостоятельная работа: создать серию эскизов по преобразованию формы выбранного животного на основе заданных признаков, формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага.

2.4. Тема: Итоговое задание: таблица по стилизации

Стилизация животных по заданным признакам и свойствам: доброжелательный, жадный, неповоротливый, ленивый, радостный, хитрый. Стилизация животных по признаку движения: прыгающий, спящий, сидящий, ползающий, поедающий, летящий и т.п.

Самостоятельная работа: создать серию эскизов стилизации животных на основе заданных признаков, формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага.

Раздел 3: Плоскостная композиция. Сфера применения плоскостной композиции

3.1. Тема: Композиционные преобразования плоскости

Понятия количественной массы пятна, пластики, равновесия в листе. Организация композиционного центра. Акценты: по массе, по пластике, по смыслу, по направлению, по цвету, тону, сгущение, разряжение.

Самостоятельная работа: создать композицию на заданную тему с применением акцента, формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага.

3.2. Тема: Организация статичной и динамичной композиции

Рассмотреть понятия «статика», «динамика». Устойчивые, неподвижные, часто симметрично уравновешенные, композиции – статичные. Динамичной композицией называется та композиция, в которой присутствует движение. Динамику в изображении можно показать диагональными линиями, отсутствие же диагональных направлений сделает изображение статичным. Подчеркнуть движение можно с помощью размытого фона и нечетких контуров. Передача движения. Большое количество вертикальных или горизонтальных линий фона может затормозить движение.

В статичной композиции нет кульминации действия. Динамика часто исключает величавость, основательность, классическую завершенность. Статичные композиции почти всегда симметричны и замкнуты, а динамичные – асимметричны и открыты.

Самостоятельная работа: создать серию упражнений с динамичными и статичными композициями на заданную преподавателем тему, формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага.

3.3. Тема: Понятия «ритма» и «метра» в композиции

Периодичность, повторность. Временной ритм. Чередование. Движение.

Самостоятельная работа: работа выполняется в следующем порядке: необходимо выполнить несколько упражнений на заданную тему, а именно - путем комбинации различных элементов создать композиции с различными чередованиями графических элементов, формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага.

3.4. Тема: Понятия «контраст», «нюанс», «тождество», «подобие» и сфера применения их в композиции

Если контраст – это максимальное изменение качеств изобразительных средств, нюанс – минимальное, то тождество – повторение этих качеств. Для того, чтобы контраст или нюанс «заработал» как средство гармонизации, нужно составить ему пару – тогда появится возможность для сравнения. Например, контраст большого и малого элементов, круглого и квадратного, черного и белого, зеленого и красного, гладкого и шероховатого и т.д. Как только появится это сравнение, появится и *соотношение количества* белого и черного, зеленого и красного, малого и большого. Поэтому в создании гармоничной композиции очень важен момент соотношения. В одних произведениях основную композиционную задачу выполняет контраст тона, в других - художественный образ может быть решен за счет богатства колорита, его нюансной проработанности.

Самостоятельная работа: создание композиции на основе контраста, нюанса, тождества, подобия, формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага.

Раздел 4: Формирование художественного образа

4.1. Тема: Художественный образ. Формирование и выражение художественного замысла в Adobe Photoshop

Художественный образ как единство специфического отражения жизни и самовыражения автора. Образная природа искусства. Художественное произведение как целостность. Содержание и форма. Художественная форма и ее компоненты. Содержательность компонентов художественной формы. Взаимодействие формы и содержания. Ассоциативность.

Самостоятельная работа: создать образную композицию на заданную тему в Adobe Photoshop. Формат А4, работа разными по размеру фактуре и цвету кистями.

4.2. Тема: Формирование образа посредством манеры и техники исполнения. Изучение и применение эффектов в Adobe Photoshop

Графика как вид искусства. Рисунок - вид графики. Гравюра - вид графики. Графические художественные материалы и техники. Технологии в графике. Выразительные средства графики. Виды графических рисунков

Самостоятельная работа: создать серию небольших упражнений на формальной основе с использованием различных графических эффектов, имитирующих художественные материалы в Adobe Photoshop.

4.3. Тема: Формирование образа посредством цвета. Особенности восприятия цвета человеком. Колорит. Упражнение с использованием кисти в Adobe Photoshop

Психология восприятия цвета человеком. Методы гармонизации цвета: ограниченная палитра, цветовой фильтр, сближенные цвета.

Самостоятельная работа: на тему «Образ и цвет». Создание цветовой композиции в Adobe Photoshop при помощи кисти.

4.4. Тема: Итоговое задание: Формирование образа посредством ассоциаций. Коллажирование в Adobe Photoshop

Ассоциации - закономерная связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями, отраженными в сознании и закрепленными в памяти. Словесные ассоциации. Слуховые ассоциации, зрительные ассоциации.

Самостоятельная работа: создать образную композицию на заданную тему, формат А4 в Adobe Photoshop методом коллажа.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1: Основы и средства применения пространственной композиции

1.1. Тема: Сфера применения пространственной композиции.

Характеристики средового дизайна. Упражнения на заданную тему

Архитектура разных стилей. Демонстрация достижений в современном средовом дизайне. Открытые и закрытые типы пространственной структуры.

Самостоятельная работа: создать эскизы по типам пространственной композиции. Материалы: карандаш, черный маркер, фломастеры. Формат А4.

1.2. Тема: Преобразование плоскости в рельеф

Жесткая структура. Пластичная структура. Работа с бумагопластикой. Создание рельефов посредством надрезов и сгибов бумаги. Преобразовать плоский лист бумаги в различные складчато-надрезные структуры и рельефные формы (складки, гармошки, «бревнышки», «листик», полусферу). Получить рельефные поверхности разнообразных ритмических решений.

Самостоятельная работа: создать рельефную композицию (гармошку) на основе мягкой и жесткой пластики. Не меняя метрического построения композиции, создать новый вариант с применением различных приемов членения плоскости (прорези, надрезы, отгибание). Формат А4, материалы: бумага, линейка, простой карандаш, канцелярский нож.

1.3. Тема: Рельефная композиция средствами компьютерной графики на основе фактур

Построение метрической композиции (раппортного поля) по вертикали, горизонтали и диагонали, применяя в качестве средства гармонизации

масштабирование раппортных элементов. Особое внимание уделить пропорционированию.

Самостоятельная работа: построить композицию в Adobe Photoshop, в которой будут сочетаться геометрические мотивы и паузы. Возможно как симметричное построение композиции, так и асимметричное. Подобрать размеры элементов так, чтобы получилось 2-3 варианта решения.

1.4. Тема: Итоговое задание: рельефная композиция на основе модуля

Изучение возможности композиционного решения поверхности листа бумаги с помощью ограниченного количества плоских элементов; закрепление теоретических знаний по композиции комбинаторно-модульных систем и средствам гармонизации объемно-пространственных форм; приобретение практических навыков работы с плоским листом бумаги и создание модуля для единой рельефной композиции; развитие пространственного мышления. композиции.

Самостоятельная работа: Из 4–6 – модулей (квадратов) размером 10×10 см, выполненных из бумаги, сформировать рельеф посредством криволинейных или прямолинейных надрезов. Допускается симметричное и асимметричное расположение членений, надрезов на модуле. Заданная поверхность может иметь сложную или более простую форму линий надрезов. Применяемые членения поверхности листа могут быть: по пластическому выражению – выступающими и/или заглубленными (рельеф и контррельеф); по направлению – горизонтальными, вертикальными и наклонными; по формированию объема – прямолинейными или криволинейными. Готовые модули, имеющие одинаковый рельеф, komponуются в единую композицию на листе бумаги и формата А3, причем возможно различное расположение модулей по отношению друг к другу – по принципу зеркальной, поворотной, переносной симметрии. Используя приемы нахождения различных комбинаторных соединений модуля, построить целостную композицию.

Раздел 2: Преобразование плоскости в объем

2.1. Тема: Знакомство с понятием «план». Вариации вывода плана в объем. Упражнения на заданную тему

План. Виды и структурные особенности планов. Методы вывода плана из плоскости в объем.

Самостоятельная работа: на основе заданного преподавателем плана разработать различные варианты его вывода в объем. Формат А4.

2.2. Тема: Понятие «развертка». Создание объемных фигур. Упражнения на заданную тему

Характеристика развёртки. Основные свойства развертки: длины двух соответствующих линий поверхности и ее развертки равны между собой; угол между линиями на поверхности равен углу между соответствующими им линиями на развертке; прямой на поверхности соответствует также прямая на развертке; параллельным прямым на поверхности соответствуют также параллельные прямые на развертке.

Развёртки простейших геометрических фигур (параллелепипед, куб).

Самостоятельная работа: создать развертку треугольной призмы. Материалы: бумага, карандаш, металлическая линейка, канцелярский нож.

2.3. Тема: Бумагопластика. Оригами. Упражнения на заданную тему

Виды и техники оригами: модульное оригами (кусудама), простое оригами, складывание по развертке, мокрое складывание.

Самостоятельная работа: сделать поделку «Цветок» в технике «модульное оригами». Материалы: цветная бумага.

2.4. Тема: Итоговое задание: композиция в технике оригами на тему «Природа»

Сбор материала по теме. Изучение различных схем сборки цветов (Роза, Лилия, Тюльпан, Ирис, Кувшинка).

Самостоятельная работа: создать цветы в различных техниках оригами. Собрать из них композицию на формате А3. Материалы: цветная бумага, клей.

Раздел 3: Объемная композиция, ее закономерности

3.1. Тема: Пространство. Прямая и воздушная перспектива. Упражнения на заданную тему

Пространство как место, в котором возможно движение, различные положения и взаимные расположения объектов, отношения близости-дальности, понятие направления, как арена событий и действий. Понятие перспективы. Характеристики прямой (линейной) перспективы. Характеристики воздушной (цветовой) перспективы.

Самостоятельная работа: 1. Создать композицию из объемных геометрических тел с единой точкой схода. 2. Отобразить придуманную композицию в цвете, передать эффект воздушной перспективы. Формат А3, материалы: бумага, карандаш, линейка, гуашь.

3.2. Тема: Изучение основных приемов формообразования объема. Подготовка изображения в растровом редакторе

Средства выразительности в формообразовании. Образность как средство выразительности. Составляющая образности. Основные принципы композиционно-художественного формообразования: рациональность, тектоничность, структурность, гибкость, целостность, органичность.

Самостоятельная работа: применить различные приемы формообразования к объекту «Елочка». Упражнения в Adobe Photoshop, формат А4.

3.3. Тема: Изучение основных приемов преобразования объема

Трансформация областей. Монтаж изображений в Adobe Photoshop. Виды преобразования формы: сглаживание, пронизывание, огибание, складки, наклон, выступы фронта, расчленение, опрокидывание и т.п.

Самостоятельная работа: Провести серию преобразований куба по заданным свойствам в Adobe Photoshop, формат А4.

3.4. Тема: Итоговое задание: применение графических приемов визуальной трансформации объема в Adobe Photoshop

Оптические иллюзии, возможности супперграфики. Оп-Арт. Обман зрения, провокация его на ложную реакцию, образ «несуществующего». Визуально

противоречивая конфигурация создает неразрешимый конфликт между фактической формой и формой видимой.

Самостоятельная работа: создание иллюзорно-оптической композиции в Adobe Photoshop, формат А4.

Раздел 4: Основы проектирования. Сфера применения пространственной композиции

4.1. Тема: Объемно-пространственная композиция, ее средства, приемы и закономерность. Упражнения на заданную тему

Виды объемно-пространственной композиции: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная.

Самостоятельная работа: создать композицию, определяемую как объемная на основе различных геометрических тел. Формат А3. Материалы: бумага, маркер, линейка, циркуль.

4.2. Тема: Дизайн изделий. Эргономика. Упражнения на заданную тему

Понятие эргономики, предназначение и истоки. Вопросы эргономики в среде дизайна. Предметный дизайн. Образ и стиль материального объекта. Удобство в пользовании объектом дизайна. Эстетика формы. Психология формы.

Самостоятельная работа: создать эскиз эргономичного предмета (стул, стол, кружка, телефон и т.п.). Формат А4, материалы: бумага, цветные карандаши.

4.3. Тема: Упаковка. Виды упаковок. Упражнения на заданную тему

Функция упаковки. Виды упаковок: жесткая, полужесткая, мягкая, внешняя, внутренняя. Требования, предъявляемые к упаковке: безопасность, транспортабельность, складированность, гигиеничность, эстетичность и т.п.

Самостоятельная работа: Поиск объекта для упаковки. Создание различных по форме и пластики вариантов эскизов упаковки для найденного объекта. Формат А5, материалы: бумага. Цветные карандаши, маркеры.

4.4. Тема: Итоговое задание: создание упаковки

Этапы работы: определение концепции продукта; создание образа продукта (эмоциональное восприятие продукта потенциальными потребителями); выбор

концепции дизайна (классика или авангард), учет традиций и связи с дизайном упаковок ранее выпущенных продуктов; определение возможностей для визуализации (подбор ассоциативного ряда, подбор изобразительного материала для визуализации ожиданий, ассоциаций, желаний потребителя); исследование цветов, тональностей, выделение элементов, обеспечивающих передачу настроения, желаний, эмоций; выбор изобразительных средств.

Самостоятельная работа: создать макет упаковки, материалы: картон, цветная бумага, краски, карандаши, клей, ножницы.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1: Стиль в дизайне

1.1. Тема: Стиль и образ. Условия формирования стиля, стилеобразующие элементы (цвет, пластика, фактура, шрифт)

Стиль как совокупность приемов, направленных на достижение целостности, выразительности и гармонии произведения искусства и образующих устойчивый художественный образ со своими постоянными элементами. Влияние исторических, социальных, территориальных, культурных факторов на формирование стиля. Стиль и личность. Особенности стилеобразующих элементов. Методы объединения стилеобразующих элементов, формирование стиля.

Самостоятельная работа: создание формальной композиции в Adobe Illustrator с использованием шрифта, цвета, фактуры в определенной пластико-стилистической структуре.

Тема: Стиль в искусстве. Модерн. Авангард. Понятие компиляции. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Сравнительный анализ понятий «стиль» и «отсутствие стиля». Характеристика модерна. Характеристика авангарда. Компиляция и технология ее применения в творчестве дизайнера.

Самостоятельная работа: создать две графических композиции на основе стилей модерн и авангард в Adobe Illustrator. Формат А4.

Тема: Шрифт в дизайне. Шрифтовая композиция в Adobe Illustrator

Что такое шрифт. История зарождения письменности. Первые шрифты. Образ в шрифте. Тональность в шрифте. Цвет в шрифте. Особенности шрифтовой композиции. Методы объединения шрифта и изображения.

Самостоятельная работа: создать шрифтовую композицию на тему «Буквенный город» на формате А4 в Adobe Illustrator.

1.4. Тема: Итоговое задание: коллажная композиция по заданной теме в Adobe Photoshop

Особенности работы в технике коллаж. Обоснование композиционного замысла. Поиск цветового решения.

Самостоятельная работа: выполнить коллаж в Adobe Photoshop.

Раздел 2: Информационный дизайн

2.1. Тема: Реклама. Виды рекламы. Упражнения на заданную тему

Понятие реклама. История возникновения рекламы: первое тысячелетие до н. э., первая, обнаруженная в древнеегипетском городе Мемфисе, реклама представляла собой камень с высеченной на нем надписью: «Я, Рино, с острова Крит, по воле богов толкую сновидения». Виды рекламы: коммерческая, социальная, политическая, частные объявления. По месту и способу размещения: телевизионная, радио, печатная, наружная,

Самостоятельная работа: придумать обращение, рекламирующее способности и умения каждого учащегося. Проиллюстрировать обращение, совместив изображение с текстом. Формат А3, материалы: бумага, карандаш, маркер, краски, карандаши, цветная бумага, ножницы.

2.2. Тема: Плакат. Особенности языка плаката. Стил в плакате. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Понятие плакат. Специфика художественного языка плаката определяется тем, что он должен восприниматься на большом расстоянии, привлекать внимание; смысл изображенного должен сразу бросаться в глаза. Как особый вид графического искусства плакат существует со 2-ой половины 19 в. Характерные

черты первых плакатов, отличие их от современных (сравнительный анализ). Проанализировать плакаты различных стилей, выявить средства и возможности передачи стиля в плакате.

Самостоятельная работа: на основе выбранного стиля создать плакат, рекламирующий особенности школы. Эскизирование в Adobe Illustrator, формат А4.

2.3. Тема: Информационный стенд. Виды информационных стендов.

Упражнения на заданную тему

Понятие информационный стенд. Виды стендов: напольные, настенные, несущие на себе, как текстовую, так графическую информацию; мобильные баннерные стойки, мобильные RollUp конструкции, мобильные PopUp пресс-воллы, мобильные FoldUp ширмы, баннерные стенды, ролловые стенды (Roll Up), зонтичные стенды (Pop Up), рамочные стенды (Fold Up), информационные панно для пресс конференций press wall и brand wall, маркерные информационные доски, покрытые специальной пленкой (для возможности написания на них маркером или мелом), информационные доски с внутренней подсветкой, неонами, мигающими элементами или с бегущей информационной строкой, информационные стенды с объемными элементами, буквами, фигурами, выступающими или прорезанными, информационные доски с подсветкой наружной, внутренней или контражуром, буклетницы, промо-стойки, стенд-башни. По назначению стенды можно разделить на три вида: информационные стенды, рекламные информационные стенды, обязательные стенды. По наполнению: со сменным наполнением, со статичным наполнением, комбинированные.

Самостоятельная работа: 1. Придумать 2-3 необычных авторских стенда, обосновать их целесообразность. 2. Сделать эскиз каждого стенда с текстовым пояснением. Формат А2, материалы: бумага, карандаш, циркуль, линейка, краски, цветные карандаши, фломастеры, маркер, цветная бумага, ножницы, клей.

2.4. Тема: Итоговая работа: создание эскиза рекламной установки в Adobe Illustrator

Провести анализ проделанной работы на предыдущих занятиях. Провести сравнительный анализ эскизов стендов. Выбрать лучший из трех эскизов. Наметить возможности дальнейшего усовершенствования эскиза.

Самостоятельная работа: выполнить эскиз рекламной установки в Adobe Illustrator.

Раздел 3: Графический дизайн

3.1. Тема: Знак. Пиктограмма. Эмблема. Упражнения на заданную тему

Понятия и виды знаков, пиктограмм, эмблем, сравнительный анализ понятий, отличия и сходства. Требования, предъявляемые к знаку, пиктограмме и эмблеме.

Самостоятельная работа: сделать эскизы знака, пиктограммы или эмблемы (по выбору учащегося) для своей школы. Формат А4, материалы: бумага, карандаш, краски, фломастеры, маркер, цветная бумага, клей, линейка, циркуль.

3.2. Тема: Образ в шрифте. Логотип. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Понятие «шрифт». Знакомство с эволюцией письменности. «Фонема» — «графема» — «буква». Шрифт как иллюстрация (возможность создавать иллюстрации, используя формы и начертания букв). Понятие логотип. Виды логотипов.

Самостоятельная работа: создать образ слова «Музыка» в Adobe Illustrator.

3.3. Тема: Понятие «моносерия». Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Моносерия в графическом дизайне - серийные тексты, где важен порядок их расположения. В моносерии происходят процессы изменения, упорядочивания, движения, роста, направленности и т.д.

Самостоятельная работа: 1. Создать шрифтовую композицию на любую из перечисленных тем: «Поэзия», «Природа», «Спорт», «Праздник». 2. Проанализировать возможности развития выбранной темы ещё в двух листах, так, чтобы в итоге получилось три шрифтовых композиции на одну тему. Установить

логические связи между тремя листами. Создать шрифтовую моносерия в Adobe Illustrator, формат А4.

3.4. Тема: Графическая продукция. Виды графической продукции. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Понятие графической продукции. Виды печатной графической продукции: буклет, каталог (брошюра), календари, плакаты, этикетки и т.п.

Самостоятельная работа: Создать имитацию (копию) выбранной преподавателем этикетки в Adobe Illustrator.

Раздел 4: Дизайн книги

4.1. Тема: Книга, брошюра, журнал. Структура книги. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Отличие книги от брошюры и журнала: книга больше по объему, нежели брошюра или журнал, книга и брошюра отличаются способом брошюровки, книга отличается от брошюры и журнала четко выраженной сложной структурой, книга, брошюра и журнал выполняют различные функции, причем книга обладает не только большим количеством функций, но и большим числом разновидностей. Разновидности книг. Структура книги.

Самостоятельная работа: 1.Выбрать литературное произведение. 2. Разработать схему заполнения макета книги, чередуя текст и иллюстрации, определяя их количественную меру по отношению друг к другу. Отрисовка схемы в Adobe Illustrator.

4.2. Тема: Ритм в книге. Особенности восприятия шрифта и изображения. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Особенности содержания книги: вступление, развитие событий, кульминация, развязка и т.п. Интонация повествования в книге. Объединенные части книги и выпадающие из общей логики повествования события. Описание ритма книги (места напряжения и сгущения событий чередуются с разряжением).

Самостоятельная работа: создать ритмическую схему книги в Adobe Illustrator.

4.3. Тема: Иллюстрации. Манера исполнения и количество иллюстраций в книге. Упражнения на заданную тему

Соответствие стиля иллюстраций стилю книги. Выбор манеры и техники исполнения иллюстраций выбранного литературного произведения. Рабочие эскизы.

Самостоятельная работа: 1. Выбрать наиболее гармоничную с книгой технику и манеру исполнения иллюстраций. 2. Сделать подготовительные эскизы к выбранному литературному произведению.

4.4. Тема: Особенности иллюстрирования литературного произведения. Итоговая работа: создание макета книги в Adobe Illustrator

Провести анализ проделанной работы на предыдущих занятиях. Выбрать оптимальный ритмический строй книги (чередование текста и изображения). Выбрать иллюстрации для итоговой работы.

Самостоятельная работа: сделать макет книги выбранного литературного произведения в Adobe Illustrator.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1: Организация массовых действий. Праздник

1.1. Тема: Основные принципы концептуального проектирования. Упражнения на заданную тему

Концептуальное проектирование - начальная стадия проектирования, на которой принимаются определяющие последующий облик решения и проводится исследование, согласование параметров созданных решений с возможной их организацией. Первая задача концептуального проектирования – создание образа.

Самостоятельная работа: сделать серию формальных эскизов на тему «Праздник-будни». Формат А5, материалы: бумага, маркер, цветные карандаши, краски, цветная бумага, клей, ножницы.

1.2. Тема: Организация «действия» в условном пространстве. Выбор темы (акция, праздник). Разработка сценария. Упражнения на заданную тему

Знакомство с национальными праздниками или праздничными традициями. Выбор темы праздника. Реклама праздника. Наличие организаторов: менеджер проекта, сценарист, художник, представитель прессы, фотограф, организатор конкурсов и викторин. Разработка сценария праздника: этапы проведения праздника, завершение праздника, итоги праздника (сценарий звукорежиссера, проекты декораторов, варианты костюмов).

Самостоятельная работа: 1. Составить сценарий праздника. 2. Сделать рабочие зарисовки с целью определения графического стиля праздника (с поясняющим шрифтом). Формат А3, материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши, фломастеры, маркер, цветная бумага, ножницы, клей.

1.3. Тема: Сбор аналогов и материала по теме. Формирование концептуальной идеи проекта. Образ праздника. Упражнения на заданную тему

Сбор и анализ аналогов по выбранной теме. Выбор стиля для декораций. Подбор цветового решения праздника. Выбор костюмов для персонажей праздника и ведущих. Рабочие зарисовки.

Самостоятельная работа: создать графический образ праздника. Формат А2, материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши, фломастеры, маркер, цветная бумага, ножницы, клей.

1.4. Тема: Особенности создания графического проекта праздника. Итоговое задание: графический проект праздника. Работа в Adobe Illustrator

Самостоятельная работа: создать образную композицию на заданную тему методом коллажа. Формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

Раздел 2: Фирменный стиль

2.1. Тема: Особенности предприятия, организации. Сфера услуг. Формирование графического образа. Логотип. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Выбор предприятия для дальнейшей работы над фирменным стилем. Выявление особенностей предприятия, организации. Сфера услуг, производство. Составление портрета потребителя. Формирование графического образа предприятия. Рабочие эскизы логотипа.

Самостоятельная работа: создать логотип выбранной организации в Adobe Illustrator.

2.2. Тема: Деловая документация: деловая бумага, конверт, папка, визитка. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Сбор материала по теме. Требования, предъявляемые к деловой бумаге, конверту, папке, визитке. Рабочий эскиз визитки.

Самостоятельная работа: создать эскиз фирменной деловой бумаги, конверта, папки и визитки выбранного предприятия.

2.3. Тема: Сувенирно-подарочная продукция. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Сбор материала по теме. Требования, предъявляемые к сувенирной продукции. Выбор сувенирной продукции. Эскизирование.

Самостоятельная работа: создать эскиз сувениров для выбранного предприятия в Adobe Illustrator.

2.4. Тема: Итоговое задание: создание фирменного стиля предприятия в Adobe Illustrator

Требования к фирменному стилю. Установление перечня графической печатной продукции для последующей учебной работы. Составление слогана предприятия. Создание фирменного блока предприятия.

Самостоятельная работа: создать деловой фирменный стиль выбранной организации в Adobe Illustrator.

Раздел 3: Проект детской площадки

3.1. Тема: Особенности детской площадки. Образ детской площадки.

Упражнения на заданную тему

Сбор материала по теме. Стилистические особенности детской площадки. Образ детской площадки. Рабочие эскизы.

Самостоятельная работа: создать образную композицию на тему «Детская площадка». Формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

3.2. Тема: Спортивно-развлекательное оборудование. Упражнения на заданную тему

Типы спортивно-развлекательного оборудования. Требования, предъявляемые к спортивно-развлекательному оборудованию. Сбор аналогов по теме.

Самостоятельная работа: создать зарисовки различных вариантов лестниц, песочниц, качелей и т.п. Формат А5, материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

3.3. Тема: Зонирование площадки. План. Упражнения на заданную тему

Требования к зонированию детских спортивно-развлекательных площадок. Составление различных планов зонирования. Линейное эскизирование.

Самостоятельная работа: создать план детской площадки. Формат А3, материалы: маркер, бумага.

3.4. Тема: Итоговое задание: проект детской площадки в Adobe Illustrator

Анализ проделанной работы. Поиск образного, цветового решения детской площадки. Эскизы элементов площадки: песочницы, качели, лестницы в выбранном стилистическом решении.

Самостоятельная работа: создать проект детской площадки в Adobe Illustrator.

Раздел 4: Социальный плакат

4.1. Тема: Характерная особенность социального плаката. Целевая аудитория. Средства выражения идеи плаката. Упражнения на заданную тему.

Цели и задачи социального плаката. Виды и тематика социального плаката. Социальные группы, на которые направлена содержательно-информативная часть плаката (целевая аудитория). Выбор изобразительных средств выражения в социальном плакате, манера исполнения, «язык плаката». Интонация пояснительного текста в социальном плакате. Поиск статистических данных. Возможность использования статистических данных.

Самостоятельная работа: создание социального плаката на заданную тему. Формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

4.2. Тема: Выбор темы социального плаката. Формирование образа. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Выявление целевой аудитории. Выбор «языка плаката». Подбор цветового, пластического, стилистического решения, текстового обращения. Эскизирование.

Самостоятельная работа: создать серию эскизов к социальному плакату на выбранную тему в Adobe Illustrator.

4.3. Тема: Поиск графических средств выражения. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Анализ проделанной работы, постановка дальнейших задач по теме «Социальный плакат». Усовершенствование текущей работы.

Самостоятельная работа: продолжение текущей работы по эскизированию плакатов в Adobe Illustrator.

4.4. Тема: Итоговая работа: эскиз социального плаката в Adobe Illustrator.

Анализ проделанной работы. Выбор предварительного эскиза к плакату. Обсуждение путей достижения наивысшего результата в создании социального плаката. Окончание работы.

Самостоятельная работа: создать социальный плакат на заданную тему в Adobe Illustrator.

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1: Модуль

1.1. Тема: Сфера применения модуля в дизайне. Виды модуля.

Упражнения на заданную тему.

Понятие модуля. Принцип создания модуля. Комбинаторика. Применение принципа комбинаторики. Эскизирование.

Самостоятельная работа: создать модульную графическую композицию методом коллажа. Формат А4, материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

1.2. Тема: Геометрический раппорт (модуль). Раппортное поле.

Упражнения на заданную тему.

Понятие раппорта. Область применения раппорта в дизайне и декоративно-прикладном искусстве. Ленточный орнамент (фриз). Схемы (ключи) распространения раппорта в ленточном орнаменте. Понятие раппортного поля. Схема распространения раппорта в раппортном поле. Тональное и цветовое решение раппортного поля.

Самостоятельная работа: создать геометрическое раппортное поле методом коллажа. Формат А4, материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

1.3. Тема: Модульное оборудование. Модульная мебель. Упражнения на заданную тему

Области применения модуля. Мобильные стеллажи, витрины, прилавки, полки и т.п. Задачи модульного оборудования. Преимущество модульной мебели. Виды модуля. Модульные композиции.

Самостоятельная работа: Создать эскиз модульной полки. Формат А4, материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

1.4. Тема: Итоговое задание: создание модульного конструктора

Сбор материала по теме. Разработка эскизов деталей конструктора на основе всевозможных геометрических форм. Варианты комбинаторного решения. Варианты цветового решения будущего конструктора.

Самостоятельная работа: создание макета конструктора на основе итогового эскиза. Материалы: цветной картон, клей, ножницы, канцелярский нож, металлическая линейка.

Раздел 2: Бутафория

2.1. Тема: Изучение техники папье-маше. Упражнения на заданную тему.

Понятие бутафории. Техники изготовления бутафорских предметов. Изучение технологии изготовления предметов в технике папье-маше (3 варианта): а) изделие послойно склеивается на заранее приготовленной модели из маленьких кусочков мокрой бумаги; б) изделия формируются из жидкой бумажной массы; в) изделия склеиваются подобно фанере под давлением из пластин твердого плотного картона.

Самостоятельная работа: изготовление геометрических тел (шар, куб, конус). Материалы: газета, бумага, клей, ножницы.

2.2. Тема: Объекты театральной бутафории. Материалы для бутафории. Упражнения на заданную тему.

Муляжи, сфера применения. Предметы сценической обстановки: скульптура, мебель, посуда, украшения, пища. Знакомство с материалами для бутафории: металл, дерево, ткань, поролон, марля, бумага, картон, лаки, краски, мастика и т.п.

Самостоятельная работа: создание копии муляжа. Материалы: мастика (пластилин), газета, бумага, клей, ножницы.

2.3. Тема: Выбор спектакля и предметов для бутафории. Графическое эскизирование. Упражнения на заданную тему.

Поиск художественного образа литературных героев. Поиск изобразительной стилистики. Поиск колорита.

Самостоятельная работа: создать серию графических эскизов на тему выбранного литературного произведения. Материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

2.4. Тема: Итоговое задание. Создание предметов бутафории

Выбор литературного произведения. Выбор объекта бутафории, имеющий отношение к выбранному литературному произведению: куклы, веера, фонари, маски, подсвечники, кубки, оружие, предметы старины, всевозможные растения, муляжи зверей, элементы интерьера, элементы архитектуры, декоративные элементы оформления интерьера, мебель и т.д.

Самостоятельная работа: создание муляжа. Материалы: мастика (пластилин), газета, бумага, клей, ножницы.

Раздел 3: Сценография

3.1. Тема: Типы театров. Характерные особенности сцены. Упражнения на заданную тему

Драматический театр. Театр комедии. Театр оперы и балета. Кукольный театр. Типы зрительных залов. Одежда сцены. Задники сценические. АРЗ (сценический антрактно-раздвижной занавес). Арлекин. Кулисы и падуги.

Самостоятельная работа: создать эскиз кулис для спектакля. Формат А3, материалы: бумага, гуашь, кисти, маркеры, цветные карандаши, фломастеры.

3.2. Тема: Создание графического образа к спектаклю. Упражнения на заданную тему

Выбор сюжетных частей спектакля для эскизирования. Описание портретной характеристики каждого персонажа, описание черт характера. Выявление характера окружающих предметов, среды.

Самостоятельная работа: создание образно-эмоциональной композиции к спектаклю. Формат А4, материалы: гуашь, цветные карандаши, фломастеры.

3.3. Тема: Эскизы декораций к спектаклю. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Характерные особенности сценических декораций. Виды стилизации декораций, сбор материала. Эскизирование в Adobe Illustrator: создание эскизов выбранных персонажей, создание декораций для спектакля.

Самостоятельная работа: создать эскиз декораций к спектаклю в Adobe Illustrator. Формат А4.

3.4. Тема: Итоговое задание. Сценография

Длина, ширина и глубина (высота) как единицы измерения трехмерного пространства. Объемные художественно-декоративные элементы сценического пространства. Сценическая композиция: декорация, бутафория, мебель и т.д. Ритмическая организация групп в пространстве. Пространство между предметами и человеком. Понятие сценографии. Упражнения на разные виды композиции в трехмерном пространстве. Подчинение второстепенных предметов главному.

Самостоятельная работа: на основе предыдущих упражнений создать итоговый эскиз к сценографии, формат А2, материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

Раздел 4: Свободное проектирование

4.1. Тема: Выбор темы. Предпроектные исследования. Сбор аналогов и материала по теме. Формирование проектной идеи.

Выбор темы проекта. Определения этапов работы над проектом. Особенности сбора и анализа аналогов и материала по теме. Осмысление проектной ситуации. Причина вариабельности в эскизах, проведение сравнительного анализа, выводы.

Самостоятельная работа: создать серию поисково-композиционных упражнений на заданную тему, формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

4.2. Тема: Формирование образа проекта

Особенности субъективных представлений учащихся о теме проекта. Ассоциации и эмоции, которые вызывает тема проекта у ученика (у зрителя).

Выбор и использование изученных графических приемов для создания образно-ассоциативных эскизов. Динамика развития образа в процессе работы.

Самостоятельная работа: создать образную композицию на заданную тему с использованием различных материалов и техник. Формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

4.3. Тема: Структура графического проекта

Сбор аналогов по теме. Анализ аналогов. Создание графического образа. Поиск композиционного решения. Цветовое решение проекта. Особенности цветового решения. Цветовые ассоциации. Пластические характеристики проекта. Эскизирование. Завершение проекта.

Самостоятельная работа: создать композицию на заданную тему с использованием различных материалов и техник. Формат А2, материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1: Дизайн игрушки

1.1. Тема: Психология ребенка. Возрастные особенности ребенка. Выбор объекта для стилизации. Создание зарисовок различных животных, насекомых, птиц, рыб и т.п. Применение основ стилизации по заданным свойствам, метода сглаживания и геометризирования.

Самостоятельная работа: создать серию графических эскизов различных насекомых с применением метода стилизации. Формат А3, материалы: карандаш, маркер.

1.2. Тема: Вариации пластического преобразования объекта.
Упражнения на заданную тему

Провести серию пластических преобразований на основе одного выбранного (из предыдущего задания) насекомого, применяя различные пластические структуры: конструктивно-жесткую, остроугольную, рубленую, округлую, рваную и т.п.

Самостоятельная работа: выбрать одного из стилизованных насекомых. Применить к нему пластическое преобразование по заданному выше перечню. Формат А5, материалы: карандаш, маркер.

1.3. Тема: Вариации цветового преобразования объекта. Упражнения на заданную тему

Цвет. Колорит. Методы цветовой гармонизации: цветовой фильтр, ограниченная палитра, теплая и холодная гаммы.

Самостоятельная работа: создать цветовые вариации объекта. Формат А5, материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

1.4. Тема: Итоговая работа: создание графического эскиза игрушки

Эстетика игрушки. Мера детализовки в игрушке. Эмоциональное воздействие игрушки на ребенка (зрителя). Анализ проделанной работы. Создание эскиза детской игрушки, выбор манеры и техники исполнения.

Самостоятельная работа: создать цветовой эскиз детской игрушки в свободной манере и технике. Формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

Раздел 2: Дизайн витрины магазина

2.1. Тема: Виды витрин. Выявление характерных особенностей магазина. Образ. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Оконные витрины. Торговые витрины. В зависимости от цели, для которой предназначается витрина, и от формы бывают горизонтальные и вертикальные витрины, островные витрины, околостенные, открытые или закрытые. «Характер» магазина: детский, веселый, серьезный, лиричный, строгий, помпезный и т.п. Составление целостного сложного «образа» магазина, сложившийся из отдельных характеристик, представлений, мнений, оценок, суждений. Субъективный образ уникален и отражает черты нашей собственной личности.

Самостоятельная работа: нарисовать варианты витрин, различные по пластической структуре. Формат А4, материалы: карандаш, маркер, бумага.

2.2. Тема: Объемный и плоскостной материал. Особенности композиции витрины. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Особенности совмещения в одной витрине объемного и плоскостного материала. Композиция витрины. Какой увидит витрину прохожий? Формирование «образа» магазина на основе оформления витрины. Типы оформления витрины. Различные композиционные и смысловые задачи.

Самостоятельная работа: на основе предыдущего задания выполнить упражнение по заполнению витрин различными товарами с меняющимися композиционными задачами. Формат А4. Эскизирование в Adobe Illustrator.

2.3. Тема: Праздничное оформление витрины. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Разнообразие праздников (Новый год, 8 марта, День Победы и другие). Образная характеристика праздника. Совмещение товара с образом праздника. Средства выявления главного в композиционной структуре праздничного оформления витрины. Единый визуальный центр. Визуальное равноправие предметов.

Самостоятельная работа: создать варианты оформления витрины различными товарами, совмещенными с образом конкретного праздника. Формат А4. Эскизирование в Adobe Illustrator.

2.4. Тема: Итоговое задание: проект витрины магазина

Выявление функциональных особенностей проектируемой витрины. Материалы для изготовления витрины. План перегородок в витрине с указанием размеров. План расстановки предполагаемых витрин в помещении. Утверждение пластическо-стилистического решения витрины. Утверждение цветового решения витрины.

Самостоятельная работа: создать эскиз витрины, формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

Раздел 3: Проект выставочной экспозиции

3.1. Тема: Формирование идейно-образного содержания проекта.

Упражнения на заданную тему

Отражение темы проекта в текущей исторической эпохе (аналоги). Реакция общества на выбранную тему: одобрение, отрицание, принятие, дефицит понимания и т.п. Формирование личностного отношения к теме проекта. Анализ обработанного материала, выводы. Постановка цели и задачи проекта. Нахождение этапов работы над проектом: поиск образа, эскизирование, усовершенствование эскизов, выполнение итоговой работы, анализ.

Самостоятельная работа: создать образную композицию на тему проекта методом коллажа. Формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага, цветная бумага, ножницы.

3.2. Тема: Построение плана. Вывод плана в объем

Сбор материала по теме. Выбор пластической характеристики будущего плана. Зонирование. Варианты вывода плана в объем. Рабочие эскизы.

Самостоятельная работа: создать образную композицию на заданную тему методом коллажа. Формат А3, материалы: бумага, маркер, линейка, карандаш.

3.3. Тема: Разработка разверток стен. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Особенности построения разверток стен. Рабочие эскизы по теме.

Самостоятельная работа: создать эскизы разверток стен в Adobe Illustrator.

3.4. Тема: Итоговое задание: разработка музейно-выставочного оборудования. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator

Сбор материала по теме. Требования к музейно-выставочному оборудованию. Работа с тематико-эксплуатационным планом выставки (ТЭП). Анализ проделанной работы. Поиск возможностей создания музейной экспозиции. Рабочие эскизы.

Самостоятельная работа: разработка музейно-выставочного оборудования в Adobe Illustrator.

Раздел 4: Свободное проектирование

4.1. Тема: Выбор темы. Предпроектные исследования. Сбор аналогов и материала по теме. Формирование проектной идеи

Осмысление проектной ситуации, эскизирование, проведение сравнительного анализа, выводы.

Самостоятельная работа: создать серию эскизов на заданную тему в различной манере и технике, формат А3.

4.2. Тема: Формирование образа проекта

Сбор аналогов и материала по теме. Использование изученных графических приемов для создания образно-ассоциативных эскизов.

Самостоятельная работа: создать образную композицию на заданную тему с использованием различных материалов и техник.

4.3. Тема: Структура проекта

Поэтапное проектирование. Эскизирование. Корректировка работы, анализ.

Самостоятельная работа: создать образную композицию на заданную тему с использованием различных материалов и техник.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

знание профессиональной терминологии;

знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;

знание основных признаков дизайн-композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия – асимметрия и др.).

знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;

знание основных элементов различных художественных стилей;

знание современных принципов, методов и приемов работы над дизайн-проектом, в том числе, особенностей аппаратных и программных средств, применяемых в дизайне;

знание основных видов проектной деятельности;

умение использовать основные техники (графику, аппликацию, коллаж, конструирование) и материалы;

умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;

овладение языком графического дизайна, его особенностями и условностями; умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;

наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения;

навыки в работе с графическими приемами в композиции;

навыки заполнения объемной формы;

навыки ритмического заполнения поверхности;

навыки создания объемно-пространственных и рельефных изображений;

навыки макетирования;

навыки конструирования из различных материалов.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации.

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

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

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

Текущий контроль:

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

Промежуточная аттестация:

- просмотры по полугодиям: 2, 4, 6, 8, (10).
- выпускной экзамен (итоговая аттестация) в 10 или 12 полугодии.

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

Критерии оценок

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

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

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

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

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

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

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

Одним из действенных и результативных методов в освоении основ дизайн-проектирования, несомненно, является проведение преподавателем демонстрации

приемов работы в графических программах, которые дают возможность учащимся увидеть результат, к которому нужно стремиться.

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

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

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

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

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Основная учебная и методическая литература

1. Быстрова Т.Ю. Вещь. Форма. Стил: Введение в философию дизайна. М., 2001
2. Глазычев В. Л. Дизайн как он есть. Изд 2-е, доп. - М., Европа, 2006
3. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Дизайн поверхности. Композиция, пластика, графика, колористика. Учебное пособие. М., Книжный дом «Университет», 2010
4. Лаврентьев А.Н. История дизайна. Учебное пособие. М., Гардарики, 2007
5. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. СПб, Питер, 2008
6. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. 2-е изд. уточненное и доп. М., АСТ: Астрель, 2007
7. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. Учеб. пособие. М., ИМДТ, 2007

Дополнительная учебная и методическая литература

1. Безмоздин Л.Н. В мире дизайна. Монография. Ташкент: ФАН, 1990
2. Безмоздин Л.Н. Дизайн в современной культуре // Искусство в системе культуры. Сост. и отв. ред. М.С.Коган. Л.: Наука, 1999
3. Бытачевская Т.Н. Искусство как формообразующий фактор в дизайне. – М., 2004
4. Воронов Н.В. Что такое дизайн. М., Знание, 1969
5. Глазычев В. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе. М.: Искусство, 1970
6. Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. Ростов-на-Дону, Феникс, 2006
7. Гропиус В. Границы архитектуры. М., Творчество, 1986
8. Дизайн: учебное пособие. Пер. с англ. – М.: ТОО Дека, 1994
9. Дизайн для всех: альм. / Союз дизайнеров России, Твор. студия «Дизайн-слово». М., 2002

10. Дружкова Н.И. В.Кандинский в Баухаузе: (Теорет. основы художеств.-пед. деятельности): Дис. канд. искусствovedения / МГУ им. М. В. Ломоносова. Ист. фак. каф. истории отечеств. искусства. М., 2000
11. Дружкова Н.И. Теория цвета В.Кандинского // Изобразительное искусство в школе. - 2001, №1
12. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: от «новой архитектуры» до постмодернизма. М., Стройиздат, 1982
13. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. Учебное пособие. М., Омега-Л, 2006
14. Кулеева Л.М., Михайлов С.М. Основы дизайна. М., Новое знание, 1999
15. Михайлов С.М. История дизайна: учебник: в 2 т. М., Союз дизайнеров России, 2003
16. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн: книга для учащихся. М., Просвещение, 1985
17. Цыганкова И.Г. У истоков дизайна. М., Наука, 1977

5.4.ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

**ПО.01.УП.04.
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДИЗАЙН»**

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

Разработчик: **Вилакова Т.С.** преподаватель «Детской школы искусств №8»
структурное подразделение «Детская школа искусств №19», 2019г.

п.Коноша 2024 год

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- *Учебники, самоучители;*
- *Список методической литературы;*
- *Список учебной литературы;*
- *Дополнительная литература для преподавателей;*
- *Интернет ресурсы;*
- *Средства обучения.*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Компьютерная графика» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Дизайн».

Компьютерная графика – в системе художественного образования этот предмет изучается взаимосвязано с предметом «Основы дизайн-проектирования» и в процессе обучения дополняет учебные предметы «Рисунок» и «Живопись», что способствует целостному восприятию дизайна учащимися.

Цели учебного предмета «Компьютерная графика»: научить учащихся видеть в окружающем объекте для изображения, обучить различным методам работы с графическими изображениями, устойчивым умениям изображать разнообразные плоскостные графические объекты и изображения; научить учащихся видеть, понимать и изображать трехмерную форму при помощи компьютерной графики, развить пространственное мышление учащихся, сформировать интерес и любовь к графическому дизайну как самостоятельному виду художественной деятельности.

Занятия по компьютерной графике относятся к базовым предметам в программе художественного воспитания учащихся. Учебный предмет «Компьютерная графика» - это система обучения и воспитания, нарастания учебных задач, последовательного приобретения знаний и развития умений и навыков. Программа по компьютерной графике включает ряд теоретических и практических заданий, которые направлены на работу с графическими изображениями и объектами и помогают познать и осмыслить суть графического дизайна и дизайна в целом. Эти упражнения способствуют

развитию у учащихся понимания закономерностей и принципов создания дизайн – проектов, а также прививают устойчивые умения и навыки работы с графическими изображениями.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Компьютерная графика» составляет 5 лет. При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 6 лет срок реализации учебного предмета «Компьютерная графика» составляет 6 лет. При реализации программы учебного предмета «Компьютерная графика» продолжительность учебных занятий с первого по шестой классы составляет 33 недели ежегодно.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Компьютерная графика» со сроком обучения 5 лет составляет 330 часов, в том числе аудиторные занятия - 165 часов, самостоятельная работа – 165 часов. Общий объем максимальной учебной нагрузки учебного предмета «Компьютерная графика» со сроком обучения 6 лет составляет 396 часов, в том числе аудиторные занятия - 198 часов, самостоятельная работа – 198 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Компьютерная графика» со сроком обучения 5 лет
(программа «Дизайн» со сроком обучения 5 лет)

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

Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		экзамен		зачет	

**Учебный предмет «Компьютерная графика» со сроком обучения 6 лет
(программа «Дизайн» со сроком обучения 6 лет)**

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
	1		2		3		4		5		6		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	396
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачет		зачет		зачет		экза мен		зачет		зачет	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Компьютерная графика» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, развивая возможности каждого учащегося.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Компьютерная графика» предпрофессиональной программы «Дизайн» со сроком обучения 6 лет составляет:

- аудиторные занятия:
 - 1 - 5 классы – по 1 часу в неделю;
 - 6 класс – по 1 часу в неделю;
- самостоятельная работа:
 - 1 – 5 классы – по 1 часу в неделю;
 - 6 класс – по 1 часу в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение сбора натурального графического материала (фотографирование изображений необходимых для выполнения упражнений и заданий по предмету «Компьютерная графика»), выполнения домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), подготовку и участия детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

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

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачи:

освоение терминологии предмета «Компьютерная графика»;
приобретение умений грамотно работать с графическими программами;

формирование: умения создавать графические изображения в векторной и растровой графике, умения создавать художественный образ при помощи компьютерной графики; приобретение устойчивых умений передавать авторский замысел при помощи компьютерной графики;

приобретение навыков работы с подготовительными материалами: фотографиями, рисунками, шрифтами, эскизами;

формирование навыков воплощения идеи в дизайн - проект.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (формирование ассоциативного ряда, наблюдение заданных свойств у изобразительных и художественных объектов).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

Класс компьютерной графики должен быть оснащен персональными компьютерами, сканером, принтером, цифровым фотоаппаратом, интерактивной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изучение программы учебного предмета «Компьютерная графика» начинается с беседы с детьми о технике безопасности и правилах работы в компьютерном классе. В начале каждого нового учебного года преподаватель вновь напоминает учащимся об этих правилах.

Программа учебного предмета «Компьютерная графика» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а

также принципов наглядности, последовательности, доступности с учетом специфики направления «Дизайн». Содержание программы учебного предмета «Компьютерная графика» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении компьютерной графике, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать элементы графического дизайна.

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

Главной формой обучения компьютерной графике является практическая работа по изучению возможностей векторной и растровой графики, позволяющих выполнять любой вид работ в графическом дизайне.

Выполнение краткосрочных упражнений способствует развитию у учащихся наблюдательности, креативного мышления, дает возможность эффективно овладевать искусством компьютерной графики.

Параллельно с выполнением практических заданий на компьютере учащиеся собирают (фотографируют) натуральный материал, необходимый им в работе по предмету, что способствует развитию наблюдательности, креативного мышления, зрительной памяти и дает возможность эффективно овладеть искусством графического дизайна.

На начальном этапе обучения, на примере рисования простых форм происходит знакомство с принципами и приемами работы различными инструментами в векторном графическом редакторе CorelDRAW. В

последующем осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм и графических объектов, изучаются основные законы композиции на примерах и образцах произведений графического дизайна. Основным методическим условием обучения компьютерной графике является приобретение учащимися практических навыков работы на компьютере в векторной (программа CorelDRAW) и растровой графике (программа Adobe Photoshop) по принципу: от простого - к сложному, от частного - к обогащенному общему, от плоскостного - к объемному решению. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами создания комплексных графических дизайн проектов. Обучение компьютерной графике включает также композиционные творческие задания, ставящие своей целью комплексное применение приобретенных знаний и умений при решении творческих задач, формирование художественного мышления. Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения.

На протяжении всего процесса обучения выполняются обязательные самостоятельные и домашние задания. После изучения каждой темы для качественного усвоения учебного материала преподаватель самостоятельно определяет объем самостоятельной работы и домашнего задания.

Большинство заданий и упражнений выполняются учащимися на форматах А-4 и А-3, что позволяет все графические эскизы выводить на печать. Этот процесс «от идеи - к эскизу, от эскиза - к готовому произведению» способствует более глубокому пониманию сущности графического дизайна.

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам:

Векторная графика. Графическая программа CorelDRAW.

Приемы работы в программе CorelDRAW.

Знакомство с законами и приемами работы над композицией.

Программа Adobe Photoshop. Растровая графика.
 Роль и значение цвета в графическом дизайне.
 Основы шрифтовой композиции.
 Основы типографики.
 Знакомство с языком графического дизайна.
 Импорт, экспорт изображений.
 Продукция графического дизайна. Календарь.
 Плакат. Виды плакатов.
 Фирменный стиль.
 Создание авторских шрифтов.
 Образ в графическом дизайне.
 Направления в современном искусстве и графическом дизайне. Оп-арт
 – оптическое искусство.
 Итоговая работа. Проект графической продукции.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	1 класс. I полугодие				
	Раздел 1. Векторная графика. Графическая программа CorelDRAW				
1.1.	Вводная беседа. Роль компьютерной графики в дизайне. Графический дизайн. Графические программы. Интерфейс векторной программы CorelDRAW. Создание файла. Сохранение файла.	Урок	4	2	2
1.2.	Панель инструментов. Технические приемы создания векторных рисунков. Изобразительные средства векторной графики. Линия. Пятно. Цвет. Текстура.	Урок	2	1	1

1.3.	Инструмент «Фигура». Редактирование формы графического объекта.	Урок	4	2	2
1.4.	Инструмент «Свободная форма». Инструмент линия (прямая). Редактирование абриса.	Урок	4	2	2
1.5.	Инструменты «Прямоугольник», «Овал», «Многоугольник».	Урок	8	4	4
1.6.	Группировка объектов. Функции: объединение, подгонка, пересечение.	Урок	2	1	1
1.7.	Инструмент «Художественное оформление».	Урок	2	1	1
1.8.	Заливка цветом. Редактирование цвета – инструмент «Пипетка». Фонтанная заливка. Заливка узором. Заливка текстурой.	Урок	2	1	1
1.9.	Интерактивные инструменты. «Эффекты».	Урок	4	2	2
			32	16	16
	1 класс. 2 полугодие				
	Раздел 2. Приемы работы в программе CorelDRAW				
2.1.	Создание простых векторных изображений, рисунков и несложных графических объектов.	Урок	2	1	1
2.2	Создание графических композиций (дизайн – фонов) на основе использования линий. Технические приемы создания векторных дизайн – фонов.	Урок	4	2	2
2.3.	Создание графических композиций (дизайн – фонов) на основе использования пятна. Технические приемы создания векторных дизайн – фонов.	Урок	4	2	2
	Раздел 3. Знакомство с законами и приемами композиции				
3.1.	Методы выявления центра композиции. Создание декоративных графических композиций, созданных на основе	Урок	4	2	2

	букв. Композиция в квадрате. Композиция в круге.				
3.2.	Статика. Создание векторных симметричных графических объектов.	Урок	4	2	2
3.3.	Динамика. Создание векторных асимметричных, бисимметричных графических объектов.	Урок	4	2	2
3.4.	Освоение приемов построения композиций. Ритм. Виды ритма: ритмы линейные, ритмы цветовые, ритмы тональные, восходящие ритмы, устойчивые ритмы, рваные ритмы.	Урок	4	2	2
3.5.	Орнамент на основе геометрических элементов (геометрический орнамент).	Урок	4	2	2
3.6.	Орнамент на основе растительных элементов (растительный орнамент).	Урок	4	2	2
			34	17	17
	2 класс. 1 полугодие				
	Раздел 4. Программа Adobe Photoshop. Растровая графика				
4.1.	Интерфейс растровой программы Adobe Photoshop. Создание файла. Панель инструментов. Сохранение файла.	Урок	2	1	1
4.2.	Способы и приемы работы с инструментами программы Adobe Photoshop.	Урок	2	1	1
4.3.	Способы и приемы редактирования растровых изображений.	Урок	2	1	1
4.4.	Работа с фильтрами. Преобразование фотографии в графику.	Урок	2	1	1
4.5.	Преобразование фотографии в графику. Графический пейзаж.	Урок	4	2	2
4.6.	Преобразование фотографии в графику. Графический портрет	Урок	4	2	2
4.7.	Работа со слоями.	Урок	8	4	4
4.8.	Фотоколлаж.	Урок	8	4	4
			32	16	16
	2 класс. 2 полугодие				

	Раздел 5. Роль и значение цвета в графическом дизайне				
5.1.	Работа с цветом в программе CorelDRAW. Цветовой круг. Цветовые пантоны.	Урок	2	1	1
5.2.	Редактирование цвета в векторной графике.	Урок	2	1	1
5.3.	Знакомство с цветовой гармонизацией. Способы гармонизации цветных дизайн – композиций.	Урок	4	2	2
5.4.	Основные цветовые контрасты.	Урок	8	4	4
	Раздел 6. Основы шрифтовой композиции				
6.1.	Подбор шрифта. Редактирование шрифта.	Урок	4	2	2
6.2.	Буква-образ.	Урок	2	1	1
6.3.	Слово-образ.	Урок	2	1	1
6.4.	Текст-образ.	Урок	2	1	1
6.5.	Шрифтовой плакат.	Урок	8	4	4
			34	17	17
	3 класс. 1 полугодие				
	Раздел 7. Основы типографики				
7.1.	Тональная цветность в типографике.	Урок	4	2	2
7.2.	Контрасты в типографике.	Урок	4	2	2
7.3.	Ритм в типографике.	Урок	4	2	2
7.4.	Кинетика в типографике.	Урок	4	2	2
7.5.	Спонтанность в типографике.	Урок	8	4	4
7.6.	Форма – контрформа.	Урок	4	2	2
7.7.	Эскиз поздравительной новогодней открытки.	Урок	4	2	2
			32	16	16
	3 класс. 2 полугодие				
	Раздел 8. Единство стиля в графическом дизайне				
8.1.	Фирменный графический сегмент.	Урок			1
8.2.	Фирменный цветовой строй.	Урок			1
8.3.	Фирменный графический слой.	Урок			2
8.4.	Эскиз поздравительной открытки к 8 марта.	Урок		1	2
8.5.	Создание графической моно-серии	Урок		1	3
8.6.	Создание цветографической серии в	Урок		2	4

	векторной графике.				
			34	17	17
	4 класс. 1 полугодие				
	Раздел 9. Импорт, экспорт изображений				
9.1.	Фотомонтаж. Упражнения. Программа Adobe Photoshop.	Урок	8	4	4
9.2.	Фотоколлаж. Упражнения. Программа Adobe Photoshop.	Урок	8	4	4
9.3.	Импорт растровых изображений в программу CorelDRAW. Трассировка растровых изображений. Редактирование трассированных изображений.	Урок	4	2	2
9.4.	Экспорт изображений. Формат EPS.	Урок	4	2	2
9.5.	Редактирование импортированных векторных картинок и шрифтов в программе Adobe Photoshop.	Урок	8	4	4
			32	16	16
	4 класс. 2 полугодие				
	Раздел 10. Календарь				
10.1.	История календарей. Виды календарей.	Урок	2	1	1
10.2.	Выбор темы календаря. Сбор фотоматериалов для работы над проектом календаря.	Урок	4	2	2
10.3.	Виды календарных сеток. Создание календарной сотки.	Урок	8	4	4
10.4.	Работа над листами календаря.	Урок	12	6	6
10.5.	Эскиз обложки календаря.	Урок	8	4	4
			34	17	17
	5 класс. 1 полугодие				
	Раздел 11. Плакат.				
11.1.	Виды плакатов.	Урок	4	2	2
11.2.	Плакат - листовка.	Урок	4	2	2
11.3.	Плакат – афиша.	Урок	8	4	4
11.4.	Рекламный плакат.	Урок	8	4	4
11.5.	Социальный плакат.	Урок	8	4	4
			32	16	16
	5 класс. 2 полугодие				
	Раздел 12. Фирменный стиль				
12.1.	Основные элементы фирменного		4	2	2

	стиля. Знакомство с образцами фирменного стиля.				
12.2.	Выбор темы фирменного стиля. Выбор фирменных цветов.		4	2	2
12.3.	Разработка логотипа или фирменного знака.	Урок	4	2	2
12.4.	Выбор графического слоя.	Урок	4	2	2
12.5.	Деловая документация, Визитка. Бланк для письма. Конверт.	Урок	4	2	2
12.6.	Сувенирная продукция. Фирменная майка.		4	2	2
12.7.	Рекламные носители. Сувенирная продукция. Фирменный пакет.	Урок	4	2	2
12.8.	Рекламный плакат (баннер).		6	3	3
			34	17	17
	6 класс. 1 полугодие				
	Раздел 13. Создание авторских шрифтов				
13.1.	Авторская буква.	Урок	6	3	3
13.2.	Перевод рукописного шрифта в векторную графику.	Урок	6	3	3
13.3.	Рисованные логотипы. Перевод рисунка в векторную графику.	Урок	8	4	4
13.4.	Фото коллажированные шрифты.	Урок	4	2	2
	Раздел 14. Образ в графическом дизайне				
14.1.	Буква животное.	Урок	4	2	2
14.2.	Буква предмет.	Урок	4	2	2
			32	16	16
	6 класс. 2 полугодие				
	Раздел 15. Направления в современном искусстве и графическом дизайне. Оп-арт – оптическое искусство				
15.1.	Основные приемы создания произведений «Оп-арта».	Урок	4	2	2
15.2.	Оптическая деформация изобразительной плоскости.	Урок	4	2	2
15.3.	Цветовая деформация изобразительной плоскости.	Урок	4	2	2
15.4.	Цветовая симуляция.	Урок	4	2	2
	Раздел 16. Итоговая работа				

16.1.	Проект продукции графического дизайна. Свободная тема. Выбор темы.	Урок	8	4	4
16.2.	Выполнение итоговой работы.	Урок	10	5	5
			34	17	17

Годовые требования. Содержание разделов и тем

Первый год обучения I полугодие

Раздел 1. Векторная графика. Графическая программа CorelDRAW.

Тема 1.1. Вводная беседа о компьютерной графике. Роль компьютерной графики в дизайне. Графический дизайн. Графические программы. Интерфейс векторной программы CorelDRAW. Создание файла. Сохранение файла.

Задачи: познакомить учащихся с организацией рабочего места, правильной посадкой за компьютером. Познакомить учащихся с произведениями графического дизайна. Познакомить учащихся с возможностями графической программы CorelDRAW.

Познакомить учащихся с понятиями «файл», «создание файла», «сохранение файла».

Тема 1.2. Панель инструментов. Изобразительные средства векторной графики. Линия. Пятно. Цвет. Текстура.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся с набором инструментов программы CorelDRAW. Познакомить учащихся с техническими приемами создания векторных простых рисунков.

Тема 1.3. Инструмент «Фигура». Редактирование формы графического объекта.

Формат: А-3. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе с редактированием формы графических объектов инструментом «Фигура».

Тема 1.4. Инструмент «Свободная форма».

Инструмент линия (прямая). Редактирование абриса.

Формат: А-2. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе с изображением объектов инструментом «Свободная форма».

Тема 1.5. Инструменты «Прямоугольник», «Овал», «Многоугольник».

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: Формировать умения в работе над изображением объектов инструментами «Прямоугольник», «Овал», Многоугольник».

Тема 1.6. Группировка объектов.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе с функциями: объединение, подгонка, пересечение графических объектов.

Тема 1.7. Инструмент «Художественное оформление».

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе с пакетом инструментов «Художественное оформление».

Тема 1.8. Заливка цветом. Редактирование цвета – инструменты «Пипетка», «Ковш». Однородная заливка. Фонтанная заливка. Заливка узором. Заливка текстурой.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе с цветом.

Тема 1.9. Пакет интерактивные инструменты «Эффекты».

Формат: А-3. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе с пакетом интерактивных инструментов: перетекание, искажение, выдавливание, тень, прозрачность.

Первый год обучения II полугодие

Раздел 2. Приемы работы в программе CorelDRAW

Тема 2.1. Создание простых векторных изображений, рисунков и несложных графических объектов.

Формат: А-3. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе по созданию векторных рисунков, разнообразить технические приемы рисования и изображения графических объектов.

Тема 2.2. Создание графических композиций (дизайн – фонов) на основе использования линий. Технические приемы создания векторных дизайн – фонов.

Формат: 2 листа А-4. Создать 4 композиции (по 2 шт. на лист) графических композиций дизайн – фонов, используя только линии различной толщины. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе по созданию графических композиций различными средствами выражения.

Тема 2.3. Создание графических композиций (дизайн – фонов) на основе использования пятна. Технические приемы создания векторных дизайн – фонов.

Формат: 2 листа А-4. Создать 4 композиции (по 2 шт. на лист) графических композиций дизайн – фонов, используя инструменты «Прямоугольник», «Многоугольник», «Овал» и функцию «Объединение». Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе по созданию графических композиций.

Раздел 3. Знакомство с законами и приемами композиции

Тема 3.1. Методы выявления центра композиции.

Формат: 2 листа А-4. Создать 4 композиции (по 2 шт. на лист). Композиция в квадрате. Композиция в круге. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе по созданию графических композиций. Познакомить учащихся с законами и приемами работы над композицией.

Тема 3.2. Статика.

Формат: лист А-4. Создать 4 векторных симметричных графических объекта (4 шт. на лист). Симметричные графические объекты можно делать из букв. Можно использовать буквы из разных шрифтовых гарнитур.

Задачи: формировать умения в работе по созданию графических композиций. Познакомить учащихся с законами и приемами работы над композицией.

Тема 3.3. Динамика.

Формат: лист А-4. Создать 4 векторных асимметричных, бисимметричных графических объекта (4 шт. на лист). Асимметричные, бисимметричные графические объекты можно делать из букв. Можно использовать буквы из разных шрифтовых гарнитур. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе по созданию графических композиций. Познакомить учащихся с законами и приемами работы над композицией.

Тема 3.4. Освоение приемов построения композиций. Ритм.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе по созданию графических композиций. Познакомить учащихся с законами и приемами работы над композицией. Познакомить учащихся с видами ритмов: ритмы линейные, ритмы цветовые, ритмы тональные, восходящие ритмы, устойчивые ритмы, рваные ритмы.

Тема 3.5. Разработка орнамента. Геометрический орнамент.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе по созданию графических композиций. Научиться создавать орнамент на основе геометрических элементов (геометрический орнамент).

Тема 3.6. Разработка орнамента. Растительный орнамент.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе по созданию графических композиций. Научиться создавать орнамент на основе растительных элементов (растительный орнамент).

Второй год обучения I полугодие

Раздел 4. Растровая графика. Программа Adobe Photoshop.

Тема 4.1. Вводная беседа. Интерфейс растровой программы Adobe Photoshop. Создание файла. Панель инструментов. Сохранение файла.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся с правилами работы с программой Adobe Photoshop. Познакомить учащихся с образцами растровой графики и графического дизайна. Познакомить учащихся с возможностями графической программы Adobe Photoshop.

Тема 4.2. Способы и приемы работы с инструментами программы Adobe Photoshop.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся с техническими приемами создания растровых рисунков и изобразительными средствами растровой графики. Панель инструментов.

Тема 4.3. Способы и приемы редактирования растровых изображений.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся с приемами редактирования растровых изображений.

Тема 4.4. Работа с фильтрами. Преобразование фотографии в графику.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся с приемами работы с фильтрами для редактирования растровых изображений. Показать учащимся возможности перевода фотографий в графику.

Тема 4.5. Преобразование фотографии в графику. Графический пейзаж.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся с приемами редактирования растровых изображений. Показать учащимся возможности перевода фотографий в графику.

Тема 4.6. Преобразование фотографии в графику. Графический портрет.

Формат: А-3. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: научить учащихся приемам редактирования растровых изображений. Научить учащихся переводить фотографии в графику.

Тема 4.7. Работа со слоями.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся с приемами работы со слоями.

Формировать умения в работе с растровой графикой.

Тема 4.8. Фотоколлаж.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе по созданию растровых графических композиций.

Второй год обучения 2 полугодие

Раздел 5. Роль и значение цвета в графическом дизайне

Тема 5.1. Работа с цветом в программе CorelDRAW.

Формат: А-4. Упражнение. Работа на компьютере.

Цветовой круг. Цветовые понтонны.

Задачи: познакомить учащихся с приемами гармонизации цвета на основе цветового круга. Создать 12-шкальный цветовой круг в программе CorelDRAW. Познакомить учащихся с цветовыми понтоннами.

Тема 5.2. Редактирование цвета в векторной графике.

Формат: А-4. Упражнение. Работа на компьютере. Инструменты «Заливка», «Пипетка».

Задачи: формировать умения редактирования цвета в программе CorelDRAW.

Тема 5.3. Знакомство с цветовой гармонизацией. Способы гармонизации цветных дизайн – композиций.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере. Цветовые растяжки. Монохромная цветовая композиция. Ахроматическая цветовая композиция.

Задачи: формировать умения редактирования цвета в программе CorelDRAW.

Тема 5.4. Основные цветовые контрасты.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся с приемами гармонизации цвета на основе цветовых контрастов. Создать цветные композиции небольшого размера на основе цветовых контрастов: контраст основных цветов, контраст дополнительного цвета, симультанный контраст, контраст насыщения цвета, контраст тепла и холода (тепло-холодный), контраст света и тени (свето-теневой) в программе CorelDRAW. Композиции нужно делать на формальной, абстрактной основе, небольшого размера.

Раздел 6. Основы шрифтовой композиции

Тема 6.1. Редактирование шрифта. Подбор шрифта.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения в работе над шрифтовой композицией в программе CorelDRAW.

Тема 6.2. Буква-образ.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения создания образа в шрифтовой композиции.

Тема 6.3. Слово-образ.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения создания образа в шрифтовой композиции.

Тема 6.4. Текст-образ.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения создания образа в шрифтовой композиции.

Тема 6.5. Шрифтовой плакат.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения создания грамотных шрифтовых композиций.

Третий год обучения 1 полугодие

Раздел 7. Основы типографики

Тема 7.1. Тональная цветность в типографике.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся с законами и приемами создания произведений типографики.

Тема 7.2. Контрасты в типографике.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся с законами и приемами создания произведений типографики. Показать разнообразие вариантов разработки темы.

Тема 7.3. Ритм в типографике.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения работать в типографике.

Тема 7.4. Кинетика в типографике.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере. 3-4 разных по принципу варианта использования темы «Кинетика».

Задачи: познакомить учащихся с законами и приемами создания произведений типографики.

Тема 7.5. Спонтанность в типографике.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения создания авторских типографских композиций.

Тема 7.6. Форма - контрформа

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся со значением формы и контрформы в шрифте и в типографике.

Тема 7.7. Эскиз поздравительной новогодней открытки.

Формат: А-4. Эскиз односторонней или распашной открытки. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения создания произведений графического дизайна.

Раздел 8. Единство стиля в графическом дизайне

Тема 8.1. Фирменный графический сегмент.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся с базовыми элементами фирменного графического стиля.

Тема 8.2. Фирменный цветовой строй.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся с базовыми элементами фирменного графического стиля.

Тема 8.3. Фирменный графический слой.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся с базовыми элементами фирменного графического стиля.

Тема 8.4. Эскиз поздравительной открытки к 8 марта.

Формат: А-4. Эскиз односторонней или распашной открытки. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения создания произведений графического дизайна.

Тема 8.5. Создание графической моно-серии.

Формат: А-3. Упражнения. Работа на компьютере. Создать 5-7 композиций, разных по формату (вертикальный, горизонтальный, квадратный, узкий и т.п.), разных по компоновке, но единых по стилю.

Задачи: познакомить учащихся с принципами и приемами работы по созданию фирменного графического стиля.

Тема 8.6. Создание цвето-графической серии в векторной графике.

Формат: А-3. Упражнения. Работа на компьютере. Создать 4-5 композиций, единых по формату, колориту и стилистике изображения, но разных по компоновке изобразительных элементов.

Задачи: познакомить учащихся с принципами и приемами создания графических серий.

Раздел 9. Импорт, экспорт изображений.

Тема 9.1. Фотомонтаж. Упражнения. Программа Adobe Photoshop.

Формат: А-4, А-3. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся с искусством создания фотомонтажных композиций. Познакомить учащихся с приемами создания фотомонтажей. Формировать умения в работе с растровой графикой.

Тема 9.2. Фотоколлаж. Упражнения. Программа Adobe Photoshop.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.

Задачи: познакомить учащихся с базовыми элементами фирменного графического стиля. Познакомить учащихся с приемами создания фотоколлажей. Формировать умения в работе с растровой графикой.

Тема 9.3. Импорт растровых изображений в программу CorelDRAW.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере. Трассировка растровых изображений. Редактирование трассированных изображений

Задачи: познакомить учащихся с техническими приемами создания векторных рисунков. Формировать навыки по созданию произведений графического дизайна, разнообразить методы и приемы использования средств векторной графики.

Тема 9.4. Экспорт изображений. Формат EPS.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере. Перевод векторных изображений в формат EPS. Экспорт изображений. Редактирование изображений в программе Adobe Photoshop.

Задачи: познакомить учащихся с техническими приемами работы в растровой графике. Формировать навыки по созданию произведений графического дизайна, разнообразить методы и приемы использования средств растровой графики.

Тема 9.5. Редактирование импортированных векторных картинок и шрифтов в программе Adobe Photoshop.

Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере. Импорт векторных изображений в формате EPS. Редактирование импортируемых изображений и шрифтов в программе Adobe Photoshop.

Задачи: познакомить учащихся с техническими приемами работы в растровой графике. Формировать навыки по созданию произведений

графического дизайна, разнообразить методы и приемы использования средств растровой графики.

Четвертый год обучения 2 полугодие

Раздел 10. Календарь

Тема 10.1. История календарей. Виды календарей.

Задачи: познакомить учащихся с историей появления календарей, видами календарей, приемами создания календарей.

Тема 10.2. Выбор темы календаря.

Формат: А-4. Работа над проектом. Сбор фотоматериалов для работы над проектом календаря. Работа на компьютере.

Задачи: развить у учащихся концептуальное мышление, формировать навыки по созданию произведений графического дизайна, разнообразить методы и приемы использования средств компьютерной графики.

Тема 10.3. Виды календарных сеток. Создание календарной сотки.

Формат: А-4. Работа над проектом. Разработать варианты календарных сеток. Работа на компьютере.

Задачи: разнообразить методы и приемы использования средств компьютерной графики.

Тема 10.4. Работа над эскизами листов календаря.

Формат: А-4. Работа над проектом. Разработать варианты календарных сеток. Работа на компьютере.

Задачи: разнообразить методы и приемы использования средств компьютерной графики.

Тема 10.5. Эскиз обложки календаря.

Формат: А-4. Работа над проектом календаря. Разработать эскиз обложки календаря. Работа на компьютере.

Задачи: формировать навыки по созданию произведений графического дизайна.

Пятый год обучения 1 полугодие

Раздел 11. Плакат

Тема 11.1. Виды плакатов.

Задачи: познакомить учащихся с историей появления плакатов, видами плакатов, средствами и приемами создания плакатов. Показать образцы произведений искусства плаката.

Тема 11.2. Плакат - листовка.

Формат: А-4. Работа над эскизами плаката-листовки. Работа на компьютере.

Задачи: формировать навыки по созданию произведений типографики и графического дизайна.

Тема 11.3. Плакат – афиша.

Формат: А-4. Работа над эскизами плаката-афиши. Работа на компьютере.

Задачи: формировать навыки по созданию произведений типографики и графического дизайна.

Тема 11.4. Рекламный плакат.

Формат: А-4. Работа над эскизами рекламного плаката. Работа на компьютере.

Задачи: формировать навыки по созданию произведений типографики и графического дизайна. Развивать креативное мышление.

Тема 11.5. Социальный плакат

Формат: А-4. Работа над эскизами плаката-афиши. Работа на компьютере.

Задачи: формировать навыки по созданию произведений типографики и графического дизайна. Развивать креативное мышление.

Пятый год обучения 2 полугодие

Раздел 12. Фирменный стиль

Тема 12.1. Основные элементы фирменного стиля. Знакомство.

Задачи: познакомить учащихся с образцами фирменного стиля, значением фирменного стиля в современном дизайне. Показать разнообразие приемов работы над фирменным стилем.

Тема 12.2. Выбор темы фирменного стиля. Выбор фирменных цветов.

Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере.

Задачи: формировать навыки по созданию произведений графического дизайна. Развивать креативное мышление.

Тема 12.3. Разработка логотипа или фирменного знака.

Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере.

Задачи: формировать навыки по созданию произведений типографики и графического дизайна. Применять навыки в работе со шрифтом.

Тема 12.4. Выбор графического слоя.

Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения и навыки по созданию произведений графического дизайна. Применять навыки в работе над графическими изображениями.

Тема 12.5. Деловая документация. Визитка. Бланк для письма. Конверт.

Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения и навыки по созданию произведений типографики и графического дизайна. Развивать креативное мышление.

Тема 12.6. Сувенирная продукция. Фирменная майка.

Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения и навыки по созданию сувенирной продукции и графического дизайна. Развивать креативное мышление.

Тема 12.7. Рекламные носители. Сувенирная продукция. Фирменный пакет.

Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения и навыки по созданию сувенирной продукции и графического дизайна. Развивать креативное мышление.

Тема 12.8. Рекламный плакат (баннер).

Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения и навыки по созданию современной рекламы. Развивать креативное мышление.

Шестой год обучения 1 полугодие

Раздел 13. Создание авторских шрифтов

Тема 13.1. Авторская буква.

Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения и навыки по созданию авторских шрифтов и шрифтовых композиций. Развивать креативное мышление.

Тема 13.2. Перевод рукописного шрифта в векторную графику.

Формат: свободный. Написание отдельных слов или фраз любыми графическими материалами: уголь, сангина, соус, пастель, гуашь и т.п. Сканирование и фотографирование рисованных шрифтов. Перевод изображений в векторную графику. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения и навыки по созданию авторских шрифтов и шрифтовых композиций. Развивать креативное мышление.

Тема 13.3. Рисованные логотипы. Перевод рисунка в векторную графику.

Формат: А-4. Работа над эскизами, рисунками. Сканирование и фотографирование рисунков и рисованных логотипов. Перевод изображений в векторную графику. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения и навыки по созданию авторских шрифтов и шрифтовых композиций. Развивать креативное мышление.

Тема 13.4. Фото коллажированные шрифты.

Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения и навыки создания авторских шрифтов и шрифтовых композиций. Развивать креативное мышление. Создать из выбранных материалов и предметов 5-6 букв, единых по пластике и стилистике, сфотографировать их.

Раздел 14. Образ в графическом дизайне.

Тема 14.1. Буква животное.

Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения и навыки по созданию авторских шрифтов и шрифтовых композиций. Развивать креативное мышление.

Тема 14.2. Буква предмет.

Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере.

Задачи: формировать умения и навыки по созданию авторских шрифтов и шрифтовых композиций. Развивать креативное мышление.

Шестой год обучения 2 полугодие

Раздел 15. Направления в современном искусстве и графическом дизайне. Оп-арт – оптическое искусство.

Тема 15.1. Основные приемы создания произведений в стиле «Оп-арт».

Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере. Векторная графика.

Задачи: формировать у учащихся знание и понимание современного изобразительного искусства. Развивать креативное мышление.

Тема 15.2. Оптическая деформация изобразительной плоскости.

Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере. Векторная графика.

Задачи: формировать у учащихся знание и понимание современного изобразительного искусства. Развивать креативное мышление.

Тема 15.3. Цветовая деформация изобразительной плоскости.

Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере. Векторная графика.

Задачи: формировать умения и навыки по созданию графических композиций. Развивать креативное мышление.

Тема 15.4. Цветовая симуляция.

Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере. Векторная графика.

Задачи: формировать умения и навыки по созданию авторских цветовых и графических композиций. Развивать креативное мышление.

Раздел 16. Итоговая работа.

Тема 16.1. Проект продукции графического дизайна. Свободная тема.

Выбор темы.

Задачи: на основе сформированных умений и навыков продумать и создать графический проект. Продемонстрировать уровень знаний по компьютерной графике.

Тема 16.2. Выполнение итоговой работы.

Задачи: на основе сформированных умений и навыков создать графический проект. Продемонстрировать уровень знаний по компьютерной графике. Объем и размеры элементов проекта согласовывается и утверждается руководителем.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Компьютерная графика» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание понятий «графический дизайн», «векторная графика», «растровая графика»;
- знание законов композиции дизайна;
- знание основных возможностей различных графических программ, особенностей их применения в графическом дизайне;
- знание основных изобразительных техник и инструментов;
- умение выполнять графическую часть проекта, макет, оригиналы художественно-графических элементов проекта;
- умение создавать графические изображения в программе CorelDRAW;
- умение создавать графические изображения в программе Adobe Photoshop;
- умение использовать в работе над изображениями разнообразные инструменты графических программ CorelDRAW и Adobe Photoshop;
- навыки создания авторских шрифтов и шрифтовых композиций.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков учащихся. Посредством контрольных мероприятий осуществляются также проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

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

Виды и формы промежуточной аттестации:

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

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

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- самостоятельный сбор графического и фотографического материала;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное выполнение работ на ПК;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;
- владение методам и приемам работы с графическими программами;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе;
- умение применять при выполнении практической работы теоретические знания;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в построении композиции;

- незначительные нарушения в последовательности работы над эскизами на ПК;
- некоторую небрежность при исполнении графических изображений.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести работу над композицией;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в работе над эскизами;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность в эскизах.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Освоение программы учебного предмета «Компьютерная графика» проходит в форме практических занятий на основе анализа образцов произведений графического дизайна и изучения теоретических основ графического дизайна в сочетании со сбором натурного графического материала, фотографированием различных объектов. Выполнение учебных упражнений дополняется композиционными творческими заданиями. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров дизайна в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи, последовательности и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение работы. В

старших классах отводится время на самостоятельное осмысление задания, алгоритма его реализации, на этом этапе роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении компьютерной графики является проведение преподавателем мастер-классов, демонстрации приемов работы в графических программах, которые дают возможность учащимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

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

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

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета, реализации индивидуального подхода к каждому учащемуся.

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

Рекомендуемые учебно-методические материалы:

учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса компьютерной графики (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для учащихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы;

варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ;

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

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Обучение компьютерной графике должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Наиболее сложные программные задания предусматривают выполнение домашней работы по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку учащегося.

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Учебники, самоучители

1. Гуреев А.П., Харитонов А.А. Photoshop CS6. Миникурс. Основы фотомонтажа и редактирования изображений. Издательство: Наука и Техника, 2013

2. Гурский Ю., Гурская И. Photoshop CS4. Трюки и эффекты (+CD с видеокурсом). 1-е издание. Издательский дом «ПИТЕР», 2009
3. Гурский Ю., Жвалевский А. Photoshop CS4. Библиотека пользователя (+CD с видеокурсом). 1-е издание. Издательский дом «ПИТЕР», 2009
4. Гурский Ю., Гурская И., Жвалевский А. CorelDRAW X4. Трюки и эффекты (+CD с видеокурсом), 1-е издание, издательский дом «ПИТЕР», 2009
5. Дунаев В. Photoshop CS6. Понятный самоучитель. 1-е издание, издательский дом «ПИТЕР», 2013
6. Жвалевский А. Цифровое фото и Photoshop CS5 без напряжения (самоучитель). 1-е издание. Издательский дом «ПИТЕР», 2011
7. Завгородний В. Photoshop CS6 на 100% (самоучитель). Издательский дом «ПИТЕР», 2013
8. Завгородний В. Photoshop CS5 на 100%. 1-е издание. Издательский дом «ПИТЕР», 2011
9. Заика А. А. Photoshop для начинающих. Серия: Компьютер - это просто. Издательство: Рипол-Классик, 2013
10. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: учебное пособие + практикум. Учебное пособие: М.: Практикум, 2005
11. Петров М., Молочков В., Компьютерная графика (учебник) Издательство: «Питер», 2003
12. Прохоров А.А., Прокди Р.Г., Финков М.В. Самоучитель Photoshop CS6 (официальная русская версия). Издательство: Наука и Техника, 2013
13. Пташинский В. CorelDRAW X5 на 100 % (самоучитель). 1-е издание, издательский дом «ПИТЕР», 2011
14. Федорова А.В. CorelDRAW X3. Экспресс-курс. Издательство: BHV, 2006
15. Феличи Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. Издательство: BHV, 2014

Список методической литературы

1. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986
2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция. – М.: Просвещение
3. Кулебакин Г.Н. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 1988
4. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002

Список учебной литературы

1. Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2006

Дополнительная литература для преподавателей

1. Викентьев И.Г. Приемы рекламы: Методика для рекламодателей и рекламистов. – Новосибирск, 1993
2. Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция, стиль, цвет. – М.: Фаир-Пресс, 2006
3. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. – М.: Омега-Л, 2009
4. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама. – М.: ДМК Пресс, 2007

5. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. – М.: Юнити-Дана, 2010
6. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. – СПб: Питер, 2008
7. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. – М.: Инфра-М, 2007
8. Назайкин А.Н. Иллюстрирование рекламы. – М.: Эксмо, 2004
9. Проблемы дизайна. Сборник статей. – М.: Союз дизайнеров России, 2003

Интернет-ресурсы

1. www.adme.ru – Портал о рекламе и дизайне
2. www.kak.ru – Журнал о графическом дизайне
3. www.rastudent.ru – Портал для юных специалистов в области маркетинговых коммуникаций
4. www.rosdesign.com – Дизайн: история, теория, практика

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные компьютерами, сканером, принтером, звуковыми колонками, фотоаппаратом, наглядными пособиями, удобной мебелью.

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

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

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

5.5.ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

**ПО.02.УП.01.
«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДИЗАЙН»**

**Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

Разработчик: **Вилакова Т.С.** преподаватель «Детской школы искусств №8»
структурное подразделение «Детская школа искусств №19», 2019г.

п.Коноша 2024 год

Содержание

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Дизайн».

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

При реализации программы «Дизайн» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СРОК ОСВОЕНИЯ 1 ГОД

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

Вид промежуточной аттестации		3.	

3. – зачет

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Развитие навыков восприятия искусства.
2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Программа «Беседы об искусстве» (1 год) включает в себя следующие разделы:

1. Общая характеристика видов искусства.
2. Пространственные (пластические) виды искусства.
3. Динамические (временные) виды искусства.
4. Синтетические (зрелищные) виды искусства.
5. Язык изобразительного искусства.
6. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

II. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

(срок освоения программы 1 год)

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	16.5	49.5
1	Виды искусства				
1.1	Вводная беседа о видах искусства	беседа	2	0,5	1,5
2	Пространственные (пластические) виды искусства				
2.1	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.2	Графика и живопись как виды изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.3	Скульптура как вид изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.4	Архитектура как вид изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.5	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.6	Народные ремесла, ремесла родного края	экскурсия	2	0,5	1,5
3	Динамические (временные) виды искусства				
3.1	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства	беседа	2	0,5	1,5
3.2	Литература как вид искусства	беседа	2	0,5	1,5
3.3	Музыка как вид искусства	урок-прослушивание	2	0,5	1,5
4	Синтетические (зрелищные) виды искусства				
4.1	Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства	беседа	2	0,5	1,5

4.2	Танец и виды танцевального искусства	интегрированное занятие	2	0,5	1,5
4.3	Искусство театра	интегрированное занятие	2	0,5	1,5
4.4	Искусство кино	интегрированное занятие	2	0,5	1,5
5	Язык изобразительного искусства				
5.1	«Как работает художник, чем пользуется»	урок-игра	2	0,5	1,5
5.2	Виды изображений в картине	беседа	2	0,5	1,5
5.3	Жанры изобразительного искусства	экскурсия	2	0,5	1,5
5.4	«Композиция»	беседа	2	0,5	1,5
5.5	Рисунок	беседа	2	0,5	1,5
5.6	Язык графики	экскурсия	2	0,5	1,5
5.7	Выразительные средства графики	практическое занятие	2	0,5	1,5
5.8	Язык живописи	экскурсия	2	0,5	1,5
5.9	«Колорит»	экскурсия	2	0,5	1,5
5.10	Способы работы с цветом	практическое занятие	2	0,5	1,5
6	Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.				
6.1	Библиотека	беседа	2	0,5	1,5
6.2	Правила пользования библиотекой	экскурсия	2	0,5	1,5
6.3	Как работать с книгой	практическое занятие	2	0,5	1,5
6.4	Сеть интернет как информационный ресурс	беседа	2	0,5	1,5
6.5	Музеи	беседа	2	0,5	1,5
6.6	Реставрация и хранение объектов культуры и искусства	урок-исследование	2	0,5	1,5
6.7	Хранение «культурных единиц»	беседа	2	0,5	1,5
6.8	«Мой родной город вчера и сегодня»	практическое занятие	2	0,5	1,5
6.9	Значение культурного наследия в истории человечества	урок-исследование	2	0,5	1,5

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов в области истории изобразительного искусства.

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (срок освоения 1 год)

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА»

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

2. Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

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

2.2 Тема: Графика и живопись как виды изобразительного искусства. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями

известных живописцев. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических и живописных упражнений.

2.3 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства. Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение. Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

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

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

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

3. Раздел «ДИНАМИЧЕСКИЕ (ВРЕМЕННЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

3.1 Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства. Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература. Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем).

3.2 Тема: Литература как вид искусства. Литературные жанры. Поэзия и проза. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков художественной литературы. Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.

3.3 Тема: Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка. Музыка в природе.

Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

4. Раздел «СИНТЕТИЧЕСКИЕ (ЗРЕЛИЩНЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

4.1 Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства.

Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение. Самостоятельная работа: работа в видео-зале библиотеке: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем).

4.2 Тема: Танец и виды танцевального искусства. Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика – основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Балет. Бальные танцы, акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные (хастл) танцы. Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем).

4.3 Тема: Искусство театра. История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Выразительные средства театрального искусства. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, биббо, пальчиковые и др.). Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя.

4.4 Тема: Искусство кино. История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино. Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма.

5. Раздел «ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

5.1 Тема: «Чем и как работает художник». Знакомство с профессией «художник». Язык изобразительного искусства. Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.). Самостоятельная работа: рисование несложных композиций на свободную тему, с использованием различных художественных материалов.

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

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

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

5.5 Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Графические материалы. Самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями искусства.

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

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

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

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

5.10 Тема: Способы работы с цветом. Знакомство с происхождением акварели, ее свойствами. Свойства гуаши. Особенности работы. Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Показ работ учащихся и репродукций

художников, работающих в представленной технике. Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, подбор репродукций разных техник.

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

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

6.2 Тема: Правила пользования библиотекой. Отделы библиотеки (отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом). Самостоятельная работа: повторение и закрепление материала.

6.3 Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления книги. Иллюстрации. Самостоятельная работа: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой книге.

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

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

6.6 Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры. Самостоятельная работа: приведение примеров реставрации объектов культурного наследия. Работа с книгой (энциклопедией).

6.7 Тема: Хранение «культурных единиц». Архив. Музей. Библиотека. Различные фонды. Интернет-ресурсы. Самостоятельная работа: поиск информации (заданной преподавателем) через удобные (доступные) ресурсы.

6.8 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Посещение краеведческого музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди города. Выполнение творческих композиций на тему «Старый город» с последующим

обсуждением. Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.), оформление творческой композиции «Старый город».

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

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4-10 человек.

Основные методы обучения:

объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;

частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);

творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);

игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиа-теки школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

Средства обучения

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

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX века – М., 1989
2. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993
3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: «Смысл», 2001
4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М., 1996
5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. – М., 1990
6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. – С-П. Государственный русский музей.- 1996
7. Каменева К. О чем рассказывают яблоки. – М., 1986
8. Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. – Тверь, 1998
9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
10. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 1995
11. Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». – Ленинград, «Музыка», 1989
12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. – М.: «Музыка», 2002
13. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981
14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989
15. Русский портрет XVIII – XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. – М., 1995
16. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. – С-П., 1970
17. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. – М., 1981
18. Художник Борис Тузлуков. – М.: «Всероссийское театральное общество», 1983
19. Чижова А.Э. Березка. – М.: «Советская Россия», 1972

Учебная литература

1. Блинов В. Русская детская книжка – картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005
2. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005

3. Издательская группа Паррамон Эдисионис. Все о технике: Иллюстрация. – АРТ – РОДНИК, издание на русском языке, 2002
4. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: «Астрель», 2008
5. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. – М.: «Амрита – Русь», 2004
6. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. – М., 1997
7. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990
8. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983
9. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. – М., 1997
10. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000
11. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов – на – Дону, «Феникс», 2009
12. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001
13. Элен и Питер Макнивен Маски. С-Пб., «Полигон», 1998
14. Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма – Пресс», 2002

V. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Программы учебных предметов разрабатываются и принимаются педагогическим советом детской школы искусств, имеют внешнюю и внутреннюю рецензии, утверждаются руководителем детской школы искусств. В целях повышения качества образовательного процесса, применения новых образовательных технологий, методической целесообразности рабочие программы учебных предметов могут обновляться. Программы учебных предметов имеют следующую структуру.

Структура рабочей программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

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

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

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

6. Список литературы и средств обучения

7. Список методической литературы.

- Список учебной литературы.
- Средства обучения.

Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью программы «Дизайн».

5.6. ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

**ПО.02.УП.02.
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДИЗАЙН»**

**Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

Разработчик: **Вилакова Т.С.** преподаватель «Детской школы искусств №8»
структурное подразделение «Детская школа искусств №19», 2019г.

п.Коноша 2024 год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Содержание тем и разделов

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Список рекомендуемой учебной и методической литературы
- Перечень средств обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Рисунок» и «Живопись».

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

Предмет «История изобразительного искусства» ориентирован на осмысление отношения художественного произведения и зрителя как акта общения; на восприятие художественного произведения как особой деятельности зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс.

Срок реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной программы «Дизайн» с дополнительным годом обучения (6-летний срок).

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 396 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия, 198 часов - самостоятельная работа.

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

Срок освоения программы «Дизайн» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы/Годы обучения										Всего часов
	1 класс		2 класс 1 год обучения		3 класс 2 год обучения		4 класс 3 год обучения		5 класс 4 год обучения		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Самостоятельная работа			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Максимальная учебная нагрузка			48	51	48	51	48	51	48	51	396
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Срок освоения программы «Дизайн» 6 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы/Годы обучения												Всего часов
	1 класс		2 класс 1 год обучения		3 класс 2 год обучения		4 класс 3 год обучения		5 класс 4 год обучения		6 класс 5 год обучения		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	247,5
Самостоятельная работа			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	16	17	231
Максимальная учебная нагрузка			48	51	48	51	48	51	48	51	42	42,5	478,5
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				Зачет		Зачет		Зачет		Зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Срок обучения 5-6 лет

Аудиторные занятия:

2 - 6 классы – 1,5 часа

Самостоятельная работа:

2 - 5 классы – 1,5 часа

6 класс – 1 час

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства», должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с учетом возрастных особенностей детей.

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Искусство Древнего мира

- Средневековое искусство
- Искусство Древней Руси
- Возрождение
- Искусство Руси второй половины XV-XVII вв.
- Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
- Русское искусство XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX века
- Русское искусство XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв.
- Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
- Искусство Советского периода
- Зарубежное искусство XX века
- Искусство русского авангарда
- Кино и живопись

Учебно-тематический план

Срок освоения программы «Дизайн» 5 лет

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 класс, 1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Искусство Древнего мира				
1.1.	Введение. Первобытное искусство	Беседа	3	1,5	1,5
1.2.	Бесписьменные народы: искусство мифа	Беседа	3	1,5	1,5
1.3.	Древний Египет				
1.3.1.	Древнее и среднее царство	Беседа	3	1,5	1,5
1.3.2.	Новое царство	Беседа	3	1,5	1,5
1.3.3.	Египетский орнамент	Комбинированный урок	3	1,5	1,5
1.4.	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	Беседа	3	1,5	1,5
1.5.	Искусство скифов	Беседа	3	1,5	1,5
1.6.	Искусство Древней Индии	Беседа	3	1,5	1,5
1.7.	Искусство Древнего Китая и Японии	Беседа	3	1,5	1,5

1.8.	Древнегреческое искусство				
1.8.1.	Искусство Эгейского мира	Беседа	3	1,5	1,5
1.8.2.	Искусство Древней Греции				
1.8.2.1.	Вазопись	Беседа	3	1,5	1,5
1.8.2.2.	Древнегреческий храм	Беседа	3	1,5	1,5
1.8.2.3.	Ансамбль Афинского акрополя	Беседа	3	1,5	1,5
1.8.2.4.	Скульптура Древней Греции	Комбинированный урок	6	3	3
1.8.2.5.	Эллинизм	Беседа	3	1,5	1,5
			48	24	24
2 класс, 1 год обучения II полугодие					
1.9.	Древнеримское искусство				
1.9.1.	Искусство этрусков	Беседа	3	1,5	1,5
1.9.2.	Искусство Древнего Рима				
1.9.2.1.	Архитектура Древнего Рима	Беседа	3	1,5	1,5
1.9.2.2.	Скульптура Древнего Рима	Беседа	3	1,5	1,5
1.9.2.3.	Живопись Древнего Рима	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 2. Средневековое искусство				
2.1.	Искусство Византии				
2.1.1.	Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе	Беседа	3	1,5	1,5
2.1.2.	Византийская иконопись	Беседа	3	1,5	1,5
2.1.3.	Византийский орнамент	Беседа	3	1,5	1,5
2.2.	Средневековое искусство Западной Европы				
2.2.1.	Введение. Искусство варваров	Беседа	3	1,5	1,5
2.2.2.	Романский стиль	Беседа	3	1,5	1,5
2.2.3.	Готический стиль	Беседа	3	1,5	1,5
2.2.4.	Искусство средневекового орнамента	Комбинированный урок	3	1,5	1,5
2.3.	Искусство средневекового Востока	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 3. Искусство Древней Руси (X – начала XV вв.)				
3.1.	Искусство Киевской Руси	Беседа	3	1,5	1,5
3.2.	Искусство Новгорода	Беседа	3	1,5	1,5
3.3.	Владимиро-Суздальская архитектурная школа	Беседа	3	1,5	1,5
3.4.	Феофан Грек и Андрей Рублев	Беседа	3	1,5	1,5
3.5.	Зачет: «Искусство средних веков»		3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5
3 класс, 2 год обучения I полугодие					
	Раздел 4. Возрождение				
4.1. – 4.2.	Архитектура и скульптура Италии эпохи Возрождения	Беседа	3	1,5	1,5
4.3.	Флорентийская живопись	Беседа	3	1,5	1,5

4.4.	Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи	Беседа	6	3	3
4.5.	Рафаэль	Беседа	3	1,5	1,5
4.6.	Микеланджело	Беседа	3	1,5	1,5
4.7.	Венецианская живопись. Тициан	Беседа	3	1,5	1,5
4.8.	Творчество Веронезе и Тинторетто	Беседа	3	1,5	1,5
4.9.	Возрождение в Нидерландах	Беседа	3	1,5	1,5
4.10.	Босх и Питер Брейгель Старший	Беседа	3	1,5	1,5
4.11.	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 5. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.				
5.1.	Ансамбль Московского Кремля	Беседа	3	1,5	1,5
5.2.	Своеобразие русской архитектуры	Беседа	3	1,5	1,5
5.3.	Иконостас	Беседа	3	1,5	1,5
5.4.	Школа Дионисия и Симон Ушаков	Беседа	3	1,5	1,5
5.5.	Искусство художественного оформления книги в средневековой России	Беседа	3	1,5	1,5
			48	24	24
3 класс, 2 год обучения II полугодие					
	Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв.				
6.1.	Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко	Беседа	3	1,5	1,5
6.2.	Караваджо	Беседа	3	1,5	1,5
6.3.	Искусство Испании XVII века	Беседа	3	1,5	1,5
6.4.	Искусство Фландрии XVII века	Беседа	3	1,5	1,5
6.5.	«Малые» голландцы	Беседа	3	1,5	1,5
6.6.	Рембрандт	Беседа	3	1,5	1,5
6.7.	Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм	Беседа	3	1,5	1,5
6.8.	Никола Пуссен и Клод Лоррен	Беседа	3	1,5	1,5
6.9.	Искусство Франции первой половины XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
6.10.	Искусство Франции второй половины XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
6.11.	Искусство Англии XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 7. Русское искусство XVIII века				

7.1.	Русское искусство первой половины XVIII века.	Беседа	6	3	3
7.2.	Русская архитектура второй половины XVIII века.	Беседа	3	1,5	1,5
7.3.	Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века.	Беседа	6	3	3
7.4.	Зачет по теме «Стили барокко, классицизм, рококо»	Беседа	3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5
4 класс, 3 год обучения I полугодие					
	Раздел 8. Искусство Западной Европы XIX века				
8.1.	Франциско Гойя	Беседа	3	1,5	1,5
8.2.	Французский классицизм	Беседа	3	1,5	1,5
8.3.	Романтизм во Франции	Беседа	6	3	3
8.4.	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты	Беседа	6	3	3
8.5.	Реализм во Франции	Беседа	6	3	3
8.6.	Эдуард Мане	Беседа	3	1,5	1,5
8.7.	Импрессионизм	Беседа	6	3	3
8.8.	Огюст Роден	Беседа	3	1,5	1,5
8.9.	Неоимпрессионизм	Беседа	3	1,5	1,5
8.10.	Постимпрессионизм	Беседа	9	4,5	4,5
			48	24	24
4 класс, 3 год обучения II полугодие					
	Раздел 9. Русское искусство XIX века				
9.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура.	Беседа	3	1,5	1,5
9.2.	Скульптура первой половины XIX века.	Беседа	3	1,5	1,5
9.3.	Живопись первой половины XIX века.	Беседа	12	6	6
9.4.	Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники	Беседа	6	3	3
9.5.	Русский пейзаж XIX века	Беседа	12	6	6
9.6.	Илья Репин	Беседа	3	1,5	1,5
9.7.	Василий Суриков и Виктор Васнецов	Беседа	6	3	3
9.8.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	3	1,5	1,5
9.9.	Зачет		3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5
5 класс, 4 год обучения I полугодие					
	Раздел 10. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века				
10.1.	Модерн	Лекция	6	3	3

10.2.	Символизм	Лекция	3	1,5	1,5
10.3.	Стили и направления начала XX века	Лекция	6	3	3
10.4.	Матисс	Беседа	3	1,5	1,5
10.5.	Пикассо	Беседа	3	1,5	1,5
10.6.	Абстрактное искусство	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 11. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.				
11.1.	Константин Коровин и Валентин Серов	Беседа	6	3	3
11.2.	Михаил Врубель	Беседа	3	1,5	1,5
11.3.	«Мир искусства»	Лекция	3	1,5	1,5
11.4.	«Союз русских художников»	Лекция	3	1,5	1,5
11.5.	«Голубая роза»	Лекция	3	1,5	1,5
11.6.	Ранний русский авангард	Лекция	6	3	3
			48	24	24
5 класс, 4 год обучения II полугодие					
	Раздел 12. Искусство советского периода				
12.1.	Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны	Лекция	3	1,5	1,5
12.2.	«Четыре искусства», АХРР и ОСТ	Лекция	9	4,5	4,5
12.3.	Искусство 30-х годов	Лекция	6	3	3
12.4.	Искусство в период Великой Отечественной войны	Лекция	3	1,5	1,5
12.5.	Искусство конца 40-х начала 80-х годов	Лекция	9	4,5	4,5
12.6.	Искусство моего края, города	Комбинированное занятие	18	9	9
12.7.	Подготовка к итоговой аттестации		3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5

Срок освоения программы «Дизайн» 6 лет

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 класс. 1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Искусство Древнего мира				
1.1.	Введение. Первобытное искусство	Беседа	3	1,5	1,5
1.2.	Бесписьменные народы: искусство мифа	Беседа	3	1,5	1,5

1.3.	Древний Египет				
1.3.1.	Древнее и среднее царство	Беседа	3	1,5	1,5
1.3.2.	Новое царство	Беседа	3	1,5	1,5
1.3.3.	Египетский орнамент	Комбинированный урок	3	1,5	1,5
1.4.	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	Беседа	3	1,5	1,5
1.5.	Искусство скифов	Беседа	3	1,5	1,5
1.6.	Искусство Древней Индии	Беседа	3	1,5	1,5
1.7.	Искусство Древнего Китая и Японии	Беседа	3	1,5	1,5
1.8.	Древнегреческое искусство				
1.8.1.	Искусство Эгейского мира	Беседа	3	1,5	1,5
1.8.2.	Искусство Древней Греции				
1.8.2.1.	Вазопись	Беседа	3	1,5	1,5
1.8.2.2.	Древнегреческий храм	Беседа	3	1,5	1,5
1.8.2.3.	Ансамбль Афинского акрополя	Беседа	3	1,5	1,5
1.8.2.4.	Скульптура Древней Греции	Комбинированный урок	6	3	3
1.8.2.5.	Эллинизм	Беседа	3	1,5	1,5
			48	24	24
2 класс, 1 год обучения II полугодие					
1.9.	Древнеримское искусство				
1.9.1.	Искусство этрусков	Беседа	3	1,5	1,5
1.9.2.	Искусство Древнего Рима				
1.9.2.1.	Архитектура Древнего Рима	Беседа	3	1,5	1,5
1.9.2.2.	Скульптура Древнего Рима	Беседа	3	1,5	1,5
1.9.2.3.	Живопись Древнего Рима	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 2. Средневековое искусство				
2.1.	Искусство Византии				
2.1.1.	Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе	Беседа	3	1,5	1,5
2.1.2.	Византийская иконопись	Беседа	3	1,5	1,5
2.1.3.	Византийский орнамент	Беседа	3	1,5	1,5
2.2.	Средневековое искусство Западной Европы				
2.2.1.	Введение. Искусство варваров	Беседа	3	1,5	1,5
2.2.2.	Романский стиль	Беседа	3	1,5	1,5
2.2.3.	Готический стиль	Беседа	3	1,5	1,5
2.2.4.	Искусство средневекового орнамента	Комбинированный урок	3	1,5	1,5
2.3.	Искусство средневекового Востока	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 3. Искусство Древней Руси (X – начала XV вв.)				
3.1.	Искусство Киевской Руси	Беседа	3	1,5	1,5

3.2.	Искусство Новгорода	Беседа	3	1,5	1,5
3.3.	Владими́ро-Сузда́льская архитектурная школа	Беседа	3	1,5	1,5
3.4.	Феофан Грек и Андрей Рублев	Беседа	3	1,5	1,5
3.5.	Зачет по теме «Искусство Древней Руси»		3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5
3 класс, 2 год обучения I полугодие					
	Раздел 4. Возрождение				
4.1. – 4.2.	Архитектура и скульптура Италии эпохи Возрождения	Беседа	3	1,5	1,5
4.3.	Флорентийская живопись	Беседа	3	1,5	1,5
4.4.	Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи	Беседа	6	3	3
4.5.	Рафаэль	Беседа	3	1,5	1,5
4.6.	Микеланджело	Беседа	3	1,5	1,5
4.7.	Венецианская живопись. Тициан	Беседа	3	1,5	1,5
4.8.	Творчество Веронезе и Тинторетто	Беседа	3	1,5	1,5
4.9.	Возрождение в Нидерландах	Беседа	3	1,5	1,5
4.10.	Босх и Питер Брейгель Старший	Беседа	3	1,5	1,5
4.11.	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 5. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.				
5.1.	Ансамбль Московского Кремля	Беседа	3	1,5	1,5
5.2.	Своеобразие русской архитектуры	Беседа	3	1,5	1,5
5.3.	Иконостас	Беседа	3	1,5	1,5
5.4.	Школа Дионисия и Симон Ушаков	Беседа	3	1,5	1,5
5.5.	Искусство художественного оформления книги в средневековой России	Беседа	3	1,5	1,5
			48	24	24
3 класс, 2 год обучения II полугодие					
	Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв.				
6.1.	Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко	Беседа	3	1,5	1,5
6.2.	Караваджо	Беседа	3	1,5	1,5
6.3.	Искусство Испании XVII века	Беседа	3	1,5	1,5
6.4.	Искусство Фландрии XVII века	Беседа	3	1,5	1,5

6.5.	«Малые» голландцы	Беседа	3	1,5	1,5
6.6.	Рембрандт	Беседа	3	1,5	1,5
6.7.	Архитектура Франции XVII века. Стил классицизм	Беседа	3	1,5	1,5
6.8.	Никола Пуссен и Клод Лоррен	Беседа	3	1,5	1,5
6.9.	Искусство Франции первой половины XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
6.10.	Искусство Франции второй половины XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
6.11.	Искусство Англии XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 7. Русское искусство XVIII века				
7.1.	Русское искусство первой половины XVIII века	Беседа	6	3	3
7.2.	Русская архитектура второй половины XVIII века.	Беседа	3	1,5	1,5
7.3.	Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века.	Беседа	6	3	3
7.4.	Зачет по теме «Стили: барокко, классицизм, рококо»	Беседа	3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5
4 класс, 3 год обучения I полугодие					
	Раздел 8. Искусство Западной Европы XIX века				
8.1.	Франциско Гойя	Беседа	3	1,5	1,5
8.2.	Французский классицизм	Беседа	3	1,5	1,5
8.3.	Романтизм во Франции	Беседа	6	3	3
8.4.	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты	Беседа	6	3	3
8.5.	Реализм во Франции	Беседа	6	3	3
8.6.	Эдуард Мане	Беседа	3	1,5	1,5
8.7.	Импрессионизм	Беседа	6	3	3
8.8.	Огюст Роден	Беседа	3	1,5	1,5
8.9.	Неоимпрессионизм	Беседа	3	1,5	1,5
8.10.	Постимпрессионизм	Беседа	9	4,5	4,5
			48	24	24
4 класс, 3 год обучения II полугодие					
	Раздел 9. Русское искусство XIX века				
9.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура	Беседа	3	1,5	1,5
9.2.	Скульптура первой половины XIX века	Беседа	3	1,5	1,5
9.3.	Живопись первой половины XIX века	Беседа	12	6	6
9.4.	Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники	Беседа	6	3	3
9.5.	Русский пейзаж XIX века	Беседа	12	6	6

9.6.	Илья Репин	Беседа	3	1,5	1,5
9.7.	Василий Суриков и Виктор Васнецов	Беседа	6	3	3
9.8.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	3	1,5	1,5
9.9.	Зачет		3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5
5 класс, 4 год обучения I полугодие					
	Раздел 10. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века				
10.1.	Модерн	Лекция	6	3	3
10.2.	Символизм	Лекция	3	1,5	1,5
10.3.	Стили и направления начала XX века	Лекция	6	3	3
10.4.	Матисс	Беседа	3	1,5	1,5
10.5.	Пикассо	Беседа	3	1,5	1,5
10.6.	Абстрактное искусство	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 11. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.				
11.1.	Константин Коровин и Валентин Серов	Беседа	6	3	3
11.2.	Михаил Врубель	Беседа	3	1,5	1,5
11.3.	«Мир искусства»	Лекция	3	1,5	1,5
11.4.	«Союз русских художников»	Лекция	3	1,5	1,5
11.5.	«Голубая роза»	Лекция	3	1,5	1,5
11.6.	Ранний русский авангард	Лекция	6	3	3
			48	24	24
5 класс, 4 год обучения II полугодие					
	Раздел 12. Искусство советского периода				
12.1.	Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны	Лекция	3	1,5	1,5
12.2.	«Четыре искусства», АХРР и ОСТ	Лекция	9	4,5	4,5
12.3.	Искусство 30-х годов	Лекция	6	3	3
12.4.	Искусство в период Великой Отечественной войны	Лекция	3	1,5	1,5
12.5.	Искусство конца 40-х начала 80-х годов	Лекция	9	4,5	4,5
12.6.	Искусство моего края, города	Комбинированное занятие	18	9	9
12.7.	Зачет		3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5
6 класс, 5 год обучения I полугодие					
	Раздел 13. Зарубежное искусство XX века				

13.1.	Модернизм	Беседа	2,5	1	1,5
13.2.	Вальтер Гропиус и «БАУХАУЗ»	Беседа	2,5	1	1,5
13.3.	Людвиг Мис ван дер Роэ	Беседа	2,5	1	1,5
13.4.	Ле Корбюзье	Беседа	2,5	1	1,5
13.5.	Фрэнк Ллойд Райт	Беседа	2,5	1	1,5
13.6.	Архитектура второй половины XX века. Постмодернизм	Беседа	2,5	1	1,5
13.7.	Скульптура. Генри Мур	Беседа	2,5	1	1,5
13.8.	Метафизическая живопись. Джорджо Де Кирико	Беседа	2,5	1	1,5
13.9.	Пит Мондриан и неопластицизм	Беседа	2,5	1	1,5
13.10.	Дадаизм	Беседа	2,5	1	1,5
13.11.	Сюрреализм	Беседа	5	2	3
13.12.	Абстрактный экспрессионизм	Беседа	2,5	1	1,5
13.13.	Поп-арт и процессуальное искусство	Беседа	2,5	1	1,5
13.14.	Гиперреализм и концептуализм	Беседа	2,5	1	1,5
13.15.	Постмодернизм и трансавангард	Беседа	2,5	1	1,5
			40	16	24
6 класс, 5 год обучения II полугодие					
	Раздел 14. Искусство русского авангарда				
14.1.	Архитектура	Беседа	7,5	3	4,5
14.2.	Василий Кандинский	Беседа	3,5	1	1,5
14.3.	Казимир Малевич	Беседа	3,5	1	1,5
14.4.	Владимир Татлин	Беседа	3,5	1	1,5
14.5.	Наталья Гончарова	Беседа	3,5	1	1,5
14.6.	Павел Филонов	Беседа	3,5	1	1,5
14.7.	Марк Шагал	Беседа	3,5	1	1,5
14.8.	Кузьма Петров-Водкин	Беседа	3,5	1	1,5
	Раздел 15. Кино и живопись				
15.1.	Аудиовизуальное искусство	Комбинированный урок	3,5	1	1,5
15.2.	Кино и живопись в Западном искусстве начала XX века	Комбинированный урок	3,5	1	1,5

15.3.	Анимационное искусство в Западном искусстве середины XX века	Комбинированный урок	3,5	1	1,5
15.4.	Анимационное искусство в России	Комбинированный урок	5	2	3
15.5.	Фильмы современных художников	Комбинированный урок	3,5	1	1,5
15.6.	Подготовка к итоговой аттестации		3,5	1	1,5
			42,5	17	25,5

Содержание разделов и тем

В связи с различным распределением тем по годам обучения в 5-6-летнем сроке обучения нумерация разделов и тем не представлена.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Введение. Первобытное искусство

Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности.

Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных. Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору).

Бесписьменные народы: искусство мифа

Сформировать представления о синкретическом характере первобытного искусства.

На примере произведений художников-аборигенов Западной и Центральной Австралии показать, что искусство первобытного, или традиционного, искусства – это не столько изображение, сколько воображение. Художник - хранитель тайного знания. Тема смерти, культа предков - главная в первобытном искусстве. Священные (культовые) предметы - чуринги. Объектом изображения является не то, что художник видит, а то, что он знает о предмете. Форма передачи мифа – песня. Синкретический характер творчества.

Самостоятельная работа: составить видеоряд работ художников – аборигенов Австралии.

Древний Египет

Древнее и Среднее царства

Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.

Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержаниях рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построчное построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изображениями. Сделать вывод о том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении произведения. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов. Рассказать о возникновении нового стиля в скульптуре, о возникновении реалистического портрета, о развитии жанра похоронной продукции - деревянных изображений слуг (ушебти).

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону.

Новое царство

Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре.

Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца. Рассказать об Алле

сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

Самостоятельная работа: зарисовка рельефа «Поклонение богу Атону» или другого произведения Амарнского периода.

Египетский орнамент

Сформировать представление о египетском орнаменте.

Рассмотреть образцы произведений декоративно-прикладного творчества; выявить характерные мотивы и цветовые сочетания; раскрыть связь орнамента с природой Египта и основными занятиями людей; с представлениями о загробной жизни. Познакомить с образцами предметов быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций.

Самостоятельная работа: зарисовка египетского амулета или орнамента.

Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации – как технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию.

А). Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке.

Б). Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – шеду. Гибель Ассирии.

В). Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов.

Г). Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. Сделать вывод о том, что «Ахеменидский имперский стиль» создал единство культуры Инда до побережья Малой Азии и подготовил условия для нового этапа в искусстве – эллинизма.

Практическая работа: зарисовка шеду; просмотр по Интернету:

1) документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры»;

2) мультфильма «Легенда о Гильгамеше» Детско-юношеский центр «Старая мельница» /Худ. рук. Л. Лазарева, мастерская анимации.

Искусство скифов

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая.

Познакомить со скифо-сибирским «звериным стилем» изображения животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей. Рассмотреть петроглифы. Выявить связь с тотемизмом – почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона). Рассказать о богатых курганных захоронениях (Пазырыкских курганах), о раскопках кургана могильника тюркской женщины Ак-Алаха (принцессы Укока).

Самостоятельная работа: зарисовать орнаментальный мотив по выбору (лось, олень, лошадь, грифон).

Искусство Древней Индии

Познакомить учащихся с искусством Индии.

Познакомить с древними городами Хараппа и Мохенджо-Даро, с учением о мироздании; с эпосом «Рамаяна» и «Махабхарата»; со священной музыкой Индии, ее способностью приводить в согласие внутреннее состояние человека и гармонизировать его с внешним миром; рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) – грандиозный памятник в честь деяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как пример неразделимости архитектуры и скульптуры, характерной для искусства Индии. Стамбха (колонны) и места, связанные с деятельностью Будды. «Львиная капитель» (250 -233 гг. до н. э.) – как олицетворение могущества буддизма. Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «Ступа в Санчи»; мультфильм «Рамаяна».

Искусство Древнего Китая и Японии

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии.

Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассказать об иероглифической письменности. Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например: «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о планировке городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды XVI-XII вв. до н. э. Раскрыть триединство искусства слова, музыки и танца; китайское обозначение музыки «юэ» и русское понятие «красота» и «гармония». Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжетами легенд и мифов.

Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией японцев - синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (VII – VIII вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально-философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. Сады дзэнских монастырей.

Самостоятельная работа: узнать и зарисовать в тетради знаки четырех стихий: воды, огня, воздуха, земли; сделать сообщение о искусстве Японии.

Древнегреческое искусство

Искусство Эгейского мира

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира; рассказать об открытии эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом как об одном из важнейших завоеваний археологии начала XX века; познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры. Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

Самостоятельная работа: зарисовка мотива фрески с острова Фера (по выбору).

Искусство Древней Греции

Вазопись

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с историческими этапами развития греческого искусства; познакомить с четырьмя стилями росписи (геометрическим, ковровым, чернофигурным и краснофигурным); рассказать о шедеврах этого вида искусства; выявить особенности греческого орнамента, выделить характерные мотивы и элементы.

Самостоятельная работа: скопировать мотив росписи вазы (по выбору).

Древнегреческий храм

Сформировать представление об основном достижении греческой архитектуры - едином архитектурном языке - *ордерной системе*; познакомить с разновидностями *ордера* и названиями основных элементов. Храм - как жилище Бога на земле. Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею. Соразмерность пропорций храма пропорциям человеческой фигуры. Ордер (от лат. ordo – «порядок», «строй») – как последовательность расположения архитектурных частей греческого храма. Рассмотреть *дорический* ордер. Выявить трехчастную структуру: конструкция делится по вертикали на три основные части – опору (стереобат), несущую (колонна) и несомую систему (антаблемент). Три ступени «стереобата». Три части колонны - «ствол», «капитель», состоящая из «эхина» и «абаки». Три части антаблемента - «архитрав», «фриз», «карниз». Рассмотреть виды греческого архитектурного ордера, выяснить их особенности.

Самостоятельная работа: зарисовать элементы дорического ордера; подписать названия основных элементов; зарисовать колонны «ионического» и «коринфского» ордеров.

Ансамбль Афинского акрополя

Сформировать представление о шедевре античного искусства – ансамбле Афинского акрополя. Доказать, что гуманистическое начало, благородное величие и гармония являются основой греческого искусства. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Иктин и Калликрат. Мнесикл «Пропилеи» (437 – 432 гг. до н. э., Афинский Акрополь). «Храм Ники Аптерос» (V век до н. э., там же). «Парфенон» (V век до н. э., там же). Эрехтейон, «Портик кариатид» (V век до н. э., там же). Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Метопы Парфенона «Битва кентавров с лапидами» (V век до н. э., там же). Рассказать о творчестве скульптора Фидия. «Богини с восточного фронтона Парфенона» (V век до н. э.). «Статуя Афины Парфенос» (447 - 438 гг. до н. э., сохранилась в уменьшенных римских копиях).

Самостоятельная работа: записать в тетрадь новые слова.

Скульптура Древней Греции

Сформировать представления о высших достижениях греческой скульптуры, которые относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов – курсов. Дать представление о сквозном мотиве античной культуры - теме «живого» изображения; раскрыть связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой; рассмотреть этапы развития греческой скульптуры; познакомить с прославленными произведениями. Миф о Пигмалеоне. Изображения – как предмет религиозного культа, его атрибуты. Интерес скульпторов к типичным, идеальным чертам человека. Раскрытие совершенства человека через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов. Мирон «Дискобол» (ок. 450 г. до н. э., Рим, Национальный музей). «Афина и Марсий» (сер. 5 в. до н. э., статуя Афины находится в музее Либигхаус во Франкфурте-на-Майне; статуя Марсия - в Национальном музее Рима). Поликлет «Дорифор» («Копьеносец»; сер. 5 в. до н. э.; Неаполь, Национальный музей). Проблема передачи противоречивых переживаний человека в творчестве мастеров поздней классики. Скопас «Менада» («Вакханка», ок. 350 г. до н. э., Лондон, Британский музей). Отображение состояния спокойной задумчивости в творчестве Праксителя. «Гермес с младенцем Дионисом» (ок. 330 г. до н. э., Олимпия, Археологический музей). Создание Праксителем нового идеала женской красоты. «Афродита Книдская» (до 360 г. до н. э.). Внесение в мифологические образы черт повседневной жизни. «Аполлон Сауроктон» (третья четверть 4 в. до н. э., Рим, Ватикан). Ломка старого и зарождение нового в эпоху Александра Македонского. Размежевание направлений: идеалистического и реалистического, на основе переработки лучших достижений классики. Спокойное величие и холодная торжественность. Леохар «Аполлон Бельведерский» (ок. 340 г. до н. э., Рим, Ватикан). Решение задачи индивидуализации образа человека, раскрытие его переживаний. Лисипп «Апоксиомен» (325 – 300 гг. до н. э., Рим, Ватикан), «Мраморная голова Александра Македонского» (Стамбул, Археологический музей).

Самостоятельная работа: записать в тетрадь названия и авторов скульптур.

Эллинизм

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Утрата душевного равновесия в образе человека. Лучшие произведения эллинистического искусства. «Ника Самофракийская» (ок. 190 г. до н. э., Париж, Лувр). Статуя «Венеры Милосской» (ок. 120 г. до н. э., Париж, Лувр). Рельефы

«Алтаря Зевса» из Пергама (180 – 160 гг. до н. э., Берлин, Пергамон-музей). Агесандр, Афинодор, Полидор «Лаокоон и его сыновья» (1 в. до н. э., римская копия, Рим, Ватиканский музей). Искусство глиптики. «Камея Гонзага» (3 в. до н. э., Санкт-Петербург, Эрмитаж) и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).

Древнеримское искусство

Искусство этрусков

Сформировать представления о цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Апеннинского полуострова. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Торговые отношения с греками. Заимствование внешних форм греческого искусства (алфавит, мифы, традицию аристократических пиров, охоту и спортивные игры). Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми капителями – этрусский вариант дорического ордера; акротерии – статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающееся достижение этрусков в архитектуре: принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и сводчатого перекрытия. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. Тематика фресок (сюжеты из земной жизни умершего). Замена вымыслом утраченной действительности. Связь скульптуры с культом мертвых. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. «Крылатые кони из терракоты» (IV в. до н. э.). «Терракотовая статуя Аполлона храма в Вейо» (VI в. до н. э.). «Саркофаг супругов из Цере» (VI в. до н. э., Лувр, Париж). «Капитолийская волчица» (около 500 г. до н. э.). Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики – буккеро.

Самостоятельная работа: зарисовать мотивы декоративного искусства этрусков (по выбору).

Искусство Древнего Рима

Архитектура Древнего Рима

Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божеества римлян - покровители отдельных видов человеческой деятельности.

Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства

Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции – как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений – создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия – цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры – водонепроницаемый бетон.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; записать названия основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре по Интернету.

Скульптура Древнего Рима

Сформировать представление о том, что скульптурный портрет, бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в искусство скульптуры. Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности. Раскрыть истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков. Выявить особенности портретов республиканской эпохи и римской империи. Рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов. Познакомить с шедеврами римской скульптуры. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порты. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сирийки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники скульптуры; посмотреть дополнительный материал по Интернету.

Живопись Древнего Рима

Познакомить с основными чертами античной фрески, созданной на основе греческой традиции; дать представление о фаянсовых портретах, о мозаиках вилл и терм. Первый помпейский стиль живописи – «инкрустационный» (II - конец I в. до н.э.). «Дом

Фавна» в Помпеях. Второй помпейский стиль – «архитектурно-перспективный» (I в. до н. э.). «Вилла Мистерий» близ Помпей. Третий помпейский стиль – «канделябровый» (конец I в. до н. э. – 50-е гг. I в. н. э.). «Сад» в «Доме Фруктовых Деревьев» в Помпеях. «Дом столетней годовщины». Четвертый помпейский стиль – «декоративный» (с середины I в. н. э.) «Дом Веттиев» в Помпеях. Формирование жанра натюрморта (в середине I в.). Натюрморт из гробницы Вестория Приска в Помпеях. Широкое распространение портрета в римской живописи. «Поэтесса» - фреска из Помпей (I в. до н. э.). Развитие живописного портрета в Эль-Фаюме под воздействием эллинистическо-римского искусства. Естественный поворот головы, живописная лепка объема, яркая обрисовка индивидуальных особенностей модели. Распространение техники энкаустики. «Портрет молодой женщины» (II в. н. э., Лондон, Национальная галерея). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. II в., Москва, ГМИИ). Греческие традиции в мозаике вилл и терм. Сюжетные мозаики виллы Дель – Казале. «Девушки в бикини» (начало IV в. н. э., Сицилия).

Самостоятельная работа: перечислить стили помпейских росписей; скопировать фаюмский портрет (по выбору).

Зачет

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

Искусство Византии

Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Оно формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и скульптуры, а с другой - под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Особенно важную роль в художественной жизни сыграло христианство.

Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратить внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской (532 – 537 гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета).

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «София Константинопольская».

Византийская иконопись

Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и плафонных росписях; об особенности иконописных изображений, являющихся посредниками между видимым и невидимым миром в эпоху средневековья; о роли иконописца, его подобию священнику. Проследить то, как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуальных образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер условных знаков, закрепленных в каноне. Рассмотреть то, как развивался главный образ византийской культуры - образ Иисуса Христа - от юноши пастуха до возникновения образа Бога – грозного, непримиримого судьи. Рассказать о том, что именно Византия выработала все прообразы (архетипы) - постоянные иконографические схемы, от которых не полагалось отступать при изображении священных сюжетов. Познакомить с мозаиками собора Сан Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первый иконописец. Шедевр византийской живописи 11 - начала 12 века – икона столичной школы «Владимирская Богоматерь», иконографического типа «Умиление». Взаимоотношение между изображением и молящимся.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (YouTube) видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.»; рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

Византийский орнамент

Сформировать представления о том, что в византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности, виноградных лоз; формы утрачивают объемность, становятся более плоскими.

Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов; изображения животных на византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры – круги или многоугольники; сильно стилизованные растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальметику, полупальметику и выющийся стебель); древовидные композиции. Отметить наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. Обратит внимание на то, что заимствованные и по-своему переработанные орнаментальные формы других народов,

сложившись в своеобразный византийский стиль, оказали влияние на искусство стран Западной Европы и Востока, и в особенности - на русское искусство.

Самостоятельная работа: копирование мотива византийского орнамента по выбору.

Средневековое искусство Западной Европы

После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с христианством. В средневековом сознании появилось новое качество – символичность мышления. Оно подразумевает непознаваемость Бога-Творца, которого нельзя увидеть, понять его помыслы. Но все, что существует в мире, имеет ценность только в той степени, в какой в нем присутствует Божественное начало. Многоярусная система Бытия приобретает новое иерархическое значение. Каждый более высоко расположенный ярус и все, что в нем находится, ближе к Богу и дальше от преисподней, Сатаны, находящегося в самом нижнем ярусе. Чем ближе к преисподней, тем более греховно существо, поэтому исчадьями ада считались все ползучие гады – змеи, ящерицы, жабы. Главным выразителем новых представлений был средневековый храм.

Введение. Искусство варваров

Познакомить с моделью мира средневекового европейца, сочетавшей в себе первобытные магические представления и идеи античной философии; показать соединение народной и светской культуры в памятниках средневековья. Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Выход на первый план «варварских» элементов: образы фольклорных традиций племен, разрушивших Рим. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира, враждебного человеку. Наследие кельтов. Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское королевство. Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8 – 9 вв.). Корона священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов. «Звериный» стиль.

Самостоятельная работа: зарисовать мотив кельтского орнамента (по образцу); познакомиться с легендами Средневековой Европы.

Романский стиль

Сформировать представление об искусстве средневековья как едином нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор). Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок

феодала) архитектуры; с конструктивными и образно-художественными особенностями построек. Выявить особенности романской архитектуры: строгую простоту, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений. Познакомить со скульптурным декором храмов. Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений. Тема Бога – защитника и судьи – как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в обществе: доносить текст Библии в зримых образах. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе.

Самостоятельная работа: зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки.

Готический стиль

Сформировать представления о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Возникновение стиля во Франции. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Подобие готических построек конструктору, который собирается из модулей-ячеек. Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного сооружения наделен символическим смыслом. Собор «Парижской Богоматери». Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как разновидность монументальной живописи; олицетворение света витражей с христианской верой. Подчиненность декоративной программы собора иерархии. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери.

Искусство средневекового орнамента

Сформировать представление о декоре храма как гигантском орнаменте, органично связанном с формой и духовным содержанием храма: обильность изображений демонстрировала верующим сложность мироустройства. Рассмотреть типы готического декора: 1) декор чисто орнаментального характера; 2) декор, в котором фигуры становятся более объемными и тщательно проработанными и как бы отрываются от стен. Раскрыть причины взлета средневековой орнаментики в слиянии традиций кельтского орнамента (плетенки) с искусством Византии и арабо-мусульманской культуры. Познакомить с формулой, воплощавшей новые художественные идеи: похожая на пирамиду фигура, стороны которой в вершине сливаются в устремленную в бесконечность вертикаль. Эта формула стала художественным воплощением средневековой системы Бытия. В последний этап развития готики вместо пирамиды появляется вибрирующие, словно языки пламени орнаментальные ритмы, которые отражают внутреннюю напряженность и крах мифологического сознания. Колорит витражей строится в основном на фиолетово-лиловой гамме – этот цвет символически воспринимался как цвет устремления души молящегося христианина ввысь. С этим искусством органично связана и письменность готики – образец высокого художественного стиля. Готический шрифт – один из самых красивых в мире.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента средневекового орнамента.

Искусство Средневекового Востока

Сформировать представление об исламском искусстве. Познакомить с композицией культового здания ислама – мечетью – местом вознесения молитвы и приобщения к религиозному знанию; особенностью мусульманского искусства, которое не использует изображения предметов и явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 – 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента мусульманского орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Архитектура Италии эпохи Возрождения

Познакомить с происхождением термина «Возрождение» (Ренессанс); с особенностями архитектуры Италии; раскрыть светский характер культуры Возрождения.

Принцип гуманизма, утверждение достоинства и красоты человека, его разума и воли, его творческих сил как основа культуры Возрождения. Изучение памятников античности, анатомии, законов перспективы. Творчество Филиппо Брунеллески (1377 – 1446), родоначальника ренессансной архитектуры. Купол собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции, усвоение древнеримской и готической традиции. Гармоничность архитектуры Брунеллески. «Капелла Пации» (начата в 1430 г.) при церкви Санта-Кроче во Флоренции. Разработка основных принципов сооружения палаццо (городского дворца). Творчество Леона Батиста Альберти (1404 – 1472), энциклопедиста-теоретика, автора научных трактатов об искусстве («Десять книг о зодчестве»). Введение в композицию фасада городского дворца основных элементов ордерной архитектуры. «Палаццо Ручеллаи во Флоренции» (1446 – 1451). Зарождение и развитие принципов архитектуры Высокого Возрождения в Риме. Сложение единого национального стиля, основанного на свободном использовании классических ордеров античности. Творчество Браманте (1444 – 1514). Величественно-монументальный облик сооружений. «Темплетто» (1502 г.; храм монастыря сан Пьетро ин Монторио в Риме). Проект собора св. Петра в Риме (1506) – как главное создание Браманте. Творчество Андреа Палладио (1508 – 1580), теоретика, исследователя и крупнейшего практика-строителя второй половины XVI века. Создание нового типа загородной виллы. «Ротонда близ Виченцы» (1551 – 1567).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о роли Брунеллески, Альберти, Браманте и Палладио в истории развития архитектуры; перечислить основные произведения Донателло.

Скульптура Раннего Возрождения

Рассказать об обретении скульптурой, до этого находившейся в состоянии полной зависимости от архитектуры, самостоятельного значения, о появлении новых жанров; познакомить с творчеством выдающихся скульпторов Лоренцо Гиберти и Донателло. Творчество Лоренцо Гиберти (1378 – 1455), выдающегося скульптора, первого историка итальянского искусства, блестящего рисовальщика, посвятившего всю творческую жизнь созданию живописного монументального декоративного рельефа. Бронзовые двери баптистерия (XV в., Флоренция). «Встреча царя Соломона с царицей Савской» и др. Лирическая красота образов, правильность пропорций фигур, богатство пейзажных и архитектурных фонов. Равновесие и гармония всех элементов изображения. Творчество Донателло (ок. 1386 – 1466, полное имя – Донато ди Николо ди Бетто Барди), реформатора итальянской скульптуры. Создание героизированного образа человека Возрождения. Статуя св. Георгия (1416 г., Флоренция, Национальный музей). Давид (1430-1440-е годы) – первая обнаженная статуя в итальянской пластике Возрождения.

Претворение традиции античного искусства в рельефах Флорентийского собора (1433 – 1439). Фриз, составленный из фигурок танцующих путти (младенцев-ангелов). Монументальная декоративность и реализм скульптурного портрета Донателло. Конная статуя кондотьера Эразмо да Нарни, прозванного Гаттамелатой (1447 – 1453) – первый конный памятник в искусстве Возрождения. Широта охвата жизненных явлений в рельефах на сюжеты из жизни св. Антония. Алтарь в Падуе, в церкви Сант-Антонио.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве скульпторов, перечислить основные произведения.

Флорентийская живопись

Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джотто ди Бондоне (1266/67 – 1337). Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304 – 1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное событие. С целью выявить новаторский характер изображений Джотто, предложить учащимся сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» (1333) его современника Симоне Мартини. Выявить материальный, реалистический характер изображения пространства и людей. Посмотреть фрагмент документального фильма «История живописи» показывающий фрески Капеллы дель Арена. Познакомить с творчеством Мазаччо (1401 – 1428), которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто». Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. Увидеть общее в творческом методе художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо первым сумел понять истинное содержание джоттовских идей, возродить их в новой исторической ситуации и на ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. С помощью линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, пронизанная гармонией пропорций и ритмов. Перспективная конструкция являлась не схемой, но одухотворенной плотью образа. В произведениях Мазаччо реальный мир легко узнаваем, но он предстает кристально ясным и возвышенным. Фрески «Чудо со статиром» и «Изгнание из рая» (обе – между 1427 – 1428 гг.) капеллы Бранкаччи при церкви Санта Мария дель Кармине. В

облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской живописи.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи

Сформировать представление о творчестве художников; проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главного выразительного средства (наследии иконописи средневековья), к светотени, как средству достижения жизнеподобия. *Сандро Боттичелли* (1445 – 1510) как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» (ок. 1485) и «Рождение Венеры» (ок. 1484). *Леонардо да Винчи* (1452 – 1519) как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти неуловимы. «Мадонна в гроте» (1483 – 1494). Роспись «Тайная вечеря» (1495 – 1497, монастырь Санта-Мария делла Грацие в Милане). «Портрет Моны Лизы» («Джоконда», ок. 1503). Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

Самостоятельная работа: найти материал о том, как обучались итальянские художники, о ранних работах Леонардо.

Рафаэль

Дать представления о том, что Рафаэль Санти (1483 – 1520) в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Кратко познакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле» (1502). Флорентийский период. «Автопортрет» (1506). «Мадонна в зелени» (1506). Выявить влияние на художника творчества Леонардо да Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи

(заключение изображения в пирамидальную группу). Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» (1505 – 1506) Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Андже́ло Дони» и «Портрет Магдалены Дони» (оба 1506). «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа» (1509 – 1511). Познакомить с алтарной картиной «Сикстинская Мадонна» (1515 – 1519) и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под покрывалом» (ок. 1516) и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне» (1514 – 1515). Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Микеланджело

Сформировать представление о творчестве великого художника и борца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о мастере, оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Рассказать о том, что Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564) был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения. «Пьета» (1498 – 1501), «Давид» (1501 – 1504). Картон «Битва при Кашине» (известен по гравюрам и живописной копии). Цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение», 1508 - 1512). Купол собора св. Петра в Риме. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. «Надгробие Медичи» (1520 – 1534). Раскрыть идейное содержание произведения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Венецианская живопись. Тициан

Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой – как важная особенность творчества Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, прозванного Джорджоне. «Юдифь» (1505). «Спящая Венера» (1508 – 1510). Ранний период творчества Тициана (Тициано Вечеллио;

1485/90 – 1576), картины «Вакх и Ариадна» (1522 – 1523), «Любовь земная и небесная» (1510 –е гг.). «Венера Урбинская» (1538). Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря» (1515 – 1520), «Святой Себастьян» (ок. 1570). Портреты Тициана. «Юноша с перчаткой» (1515 – 1520). «Портрет Ипполито Риминальди» (конец 1540-х). «Портрет папы Павла III с племянниками, кардиналами Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1545 – 1546). Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

Творчество Веронезе и Тинторетто

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Паоло Кальяри, прозванного Веронезе (1528 – 1588), введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане» (1563). Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции» (1585). Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто (настоящее имя Якопо Робусти, 1518 – 1594), народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка» (1548). «Распятие» (1565 – 1588).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения; провести словарную работу: выяснить значение понятия «маньеризм».

Возрождение в Нидерландах

Сформировать представление об особенностях Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Показать народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества.

Рассказать об особенностях исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих

«Поговорок» (1500); об отличии от итальянского восприятия образа человека в мироздании: он признавался наибольшей ценностью среди множества явлений вселенной. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера обыденной и духовной жизни. Братья Лимбурги «Великолепный часослов герцога Беррийского» (1411 – 1416): миниатюры «Март», «Июнь», «Октябрь». Возникновение техники масляной живописи. Братья Губерт ван Эйк (? – ум. 1426) и Ян ван Эйк (ок. 1390 – 1441) как основоположники реализма в Нидерландах. Творчество Яна ван Эйка, смелого новатора, художник философского понимания жизни, ее тонкого и проникновенного художественного истолкования. «Гентский алтарь» (1426 – 1432, церковь св. Бавона). «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434). «Портрет четы Арнольфини» (1434).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Босх и Питер Брейгель Старший

Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по разному отразили народное мировоззрение своего времени. Рассказать о развитии творчества Иеронима Босха (ок. 1450 – 1516) на фоне тревожных ожиданий конца света. «Корабль глупцов». «Воз сена» (1500 – 1502, центральная часть трёхстворчатого алтаря). «Сад наслаждений» (Центральная часть трёхстворчатого алтаря; начало XVI века). Поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего (между 1525 и 1530 – 1569). «Падение Икара» (между 1555 и 1558). «Охотники на снегу» (1565). «Нидерландские пословицы» (1559). «Крестьянский танец» (1566 – 1567). «Слепые» (1568).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер

Сформировать представление об особенностях Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом.

Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера (1471 – 1528), который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет» (1498). «Автопортрет» (1500). «Портрет венецианки» (1506). «Портрет матери» (1514). Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Рыцарь, смерть и дьявол»

(1513). «Св. Иероним» (1514). «Меланхолия» (1514). Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Орнамент эпохи Возрождения

Сформировать представление о ренессансном орнаменте.

Рассказать о ясности и гармонии ренессансного орнамента, об увлечении античным орнаментом; в орнаментах широко используются листья аканта, дуба, виноградной лозы, различные элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела; применяются ионики, бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, широко используется мотив раковины. Выделить особое место акантового листа и акантового завитка. Рассмотреть образцы орнаментов, выделить цветное решение.

Самостоятельная работа: скопировать образец орнамента (по выбору); отметить в тетради наиболее характерные черты орнамента эпохи Возрождения.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси.

Искусство Киевской Руси

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы) церкви (не сохранилась); о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

Искусство Новгорода

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского

собора; с бронзовыми сетунскими воротами и др. Выявить характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми», «Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами».

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора.

Владими́ро-Сузда́льская архитекту́рная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами» (1164), Успенским (1158 – 1161) и Дмитриевским (1194 – 1197) соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского (реконструкцией), храмом Покрова на Нерли (1165); с архитектурой города-музея Суздаля.

Выявить характерные черты владими́ро-сузда́льской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатым поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, проделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва конца XV - начала XVI века была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры, опиравшемся на владимирское наследие. Рассказать легенду возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века. Познакомить с памятниками архитектуры, являющимися синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Успенский собор (1475 – 1479; арх. Аристотель Фиораванти). Архангельский собор (1505 – 1508; арх. Алевиз Новый). Благовещенский собор (1484 – 1489) и церковь Ризоположения (1484 – 1486). Грановитая палата (1487 – 1491; арх. Марко Фрязин и Пьетро Антонио Солари). Колокольня Ивана Великого (1505 – 1508; арх. Бон Фрязин). Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратить внимание на

антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского Кремля.

Своеобразие русской архитектуры

Сформировать представления о своеобразии русской средневековой архитектуры; познакомить с памятниками русской архитектуры и символическим значением отдельных архитектурных форм; развитие образного мышления.

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

1) **Храмовое многоглавие.** Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).

2) **Храмы как памятники важнейшим историческим событиям.** Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву («храм Василия Блаженного»; 1555 – 1560; зодчие Барма и Постник) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.

3) **Композиция шатровых храмов** – примета Московской архитектуры второй половины XVI – начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богоматери, заступницы Руси. Церковь Вознесения в царском селе Коломенском (1532; постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

4) **Огненные храмы XVII века.** Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николы Посадского в Коломне и др.

5) **Многоярусный тип храма.** Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693).

6) **Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы.** Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649 – 1652).

Самостоятельная работа: узнать историю постройки одного из храмов своего города (источник названия, когда и кем построен, выявить к какому типу храмов он относится).

Феофан Грек и Андрей Рублев

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV вв. (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма. Формирование

умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Успение Божией Матери» (1380 – 1390-е), «Преображение» (около 1403). Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Анализ композиции, богословская символика отдельных элементов иконы «Св. Троица». Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

Самостоятельная работа: сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в друга.

Иконостас

Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса. Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов XV – XVII веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец. Рассказать о том, что к началу XVIII века иконостасы в России достигли своего максимального размера. Их содержание стало чрезмерным. Резко выросло декоративное оформление иконостаса, превратившее его в архитектурное произведение.

Самостоятельная работа: познакомиться с иконостасом храма, расположенного недалеко от дома учащегося; посчитать количество рядов; обратить внимание на расположение икон у царских врат; на декоративное оформление иконостаса, на мотивы орнамента; сделать набросок понравившегося орнаментального мотива (по памяти).

Школа Дионисия и Симона Ушаков

Сформировать представление о том, что творчество Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека; об исканиях, педагогической деятельности Симона Ушакова (1626 – 1686), стремившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова.

Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в

творчестве Дионисия обретает ангельские черты. «Митрополит Алексей» (икона, конец XV века). Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского» (1668), «Спас Нерукотворный» (1657). Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве иконописцев, перечислить основные произведения.

Искусство художественного оформления книги в средневековой России

Приход Книги на Русь вместе с христианством. Книга как атрибут христианских обрядов, источник Слова Божьего. Миниатюра, заставка, инициал. Древнейшие русские миниатюры. Остромирово Евангелие (1056 – 1057 гг.) и Изборник (1073). Расцвет книжной миниатюры в XII – XVI веках. Радзивилловская летопись конца XV века и Лицевой Летописный свод времен Ивана Грозного. Появление прямой перспективы, трехмерного пространства, реалистических деталей в рисунках XVII века. Книга «Титулярник» с портретами русских царей. Расцвет золотописного дела (т.е. красивого письма) в середине и конце XVII века. Книгописные мастерские Посольского приказа, Оружейной палаты и Патриаршего дома. Стили русского книжного орнамента: а) старовизантийский (торжественный, с обилием золотой краски и правильностью форм); б) тератологический, т.е. «чудовищный» (связанный с образами древней языческой культуры); в) балканский; г) нововизантийский. Влияние немецкой гравюры первых печатных книг на русских книжников в XVI- XVII веках. Создание русскими первопечатниками старопечатного стиля на основе соединения нововизантийского орнаментального стиля и гравюры. Взаимное влияние печатников и живописцев, иллюстрировавших книги, друг на друга. Вытеснение рукописной книги книгой печатной. Создание новых стилей в среде староверов (например, гуслицкого стиля из старообрядческого центра Гуслицы, расположенного недалеко от Москвы). Средневековый книжный переплет.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете образцы русской книжной миниатюры; сделать подборку иллюстративного материала по теме.

Декоративно-прикладное искусство Древней Руси

Сформировать представления об Оружейной палате Московского Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой сосредоточились основные ремесленные силы; чувство земной красоты, интерес к реальным формам, с одной

стороны, с другой – сказочная фантастика - пронизывали все виды художественного творчества.

Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля. Рассмотреть образцы **ажурной резьбы** (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); **архитектурной керамики** – изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); **эмальерного искусства** (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); **лицевого и декоративного шитья** (покров с изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма о сокровищах Кремля.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв.

Формирование национальных школ. Разрушение целостного поэтического восприятия мира, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили место человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Стремление к широкому показу действительности привело к многообразию жанровых форм. В изобразительном искусстве самостоятельное значение завоевывают светские жанры: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Сложные взаимоотношения и борьба социальных сил порождают разнообразие художественно-идейных течений. Развиваются два больших стиля – барокко и классицизм. Наравне с ними возникает реалистическое искусство. К величайшим мастерам реализма принадлежат – Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Халс, Вермер, Дельфтский.

Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко

Сформировать представление об искусстве барокко, раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомиться с творчеством Бернини.

На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади «Четырех фонтанов» в Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Барромини (1599 – 1667), объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения. Обратить внимание на любимые декоративные формы (волюту, овал); раскрепованный антаблемент как почти непременный признак барочной постройки. Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини

(1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность. Крупнейшая архитектурная работа Бернини – окончание многолетнего строительства собора св. Петра в Риме и оформление площади перед ним (1656 – 1667). Рассказать о применении законов перспективы и оптики при конструировании архитектурных проектов. «Королевская лестница» («Скала реджа», 1663 – 1666). Познакомить с деятельностью Бернини-декоратора при оформлении собора св. Петра. «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633). Рассказать о творчестве Бернини-скульптора. Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666). Новаторские искания мастера в ряде статуй и портретов. «Давид» (1623). Тонкость жизненных наблюдений в алтарной группе «Экстаз св. Терезы» (1645 – 1652) в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал. Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника.

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «киворий»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

Караваджо

Сформировать представление о революции в области формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо (1573 – 1610). Рассказать о личности художника, его непростом жизненном и творческом пути. На примере анализа раннего творчества выявить, что главным в его произведениях является не повествование, а поиск характерного типажа. Обратит внимание на материальность и законченность каждой детали. «Юноша с лютней» (ок. 1595, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Картина «Корзина с фруктами» (1596) - как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Раскрыть провокационный характер образов зрелого периода: отход от иконописного канона, превращение сцен священных деяний в «натурную постановку», придававшего им характер застывшего мгновения и документальную убедительность; изображение Христа и других святых земными и плотскими. Выявить новаторский характер его живописного языка, сделавшего образы более реальными и осязаемыми: натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, выхватывающий главное в композиции. Светотень, доведенная до предельной выразительности, как важнейший композиционный фактор в творчестве Караваджо. Действие света равносильно действию слова. «Призвание апостола Матфея» (1599 –

1600). «Обращение Павла» (1600 – 1601). «Положение во гроб» (1602 – 1604). «Успение Богоматери» (1605 – 1606). В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо; написать в тетради сообщение о возникновении в Италии на рубеже XVI-XVII веков академического направления в живописи в так называемой Болонской Академии братьев Караччи, призывавшей к изучению натуры, которая должна была перерабатываться и облагораживаться в соответствии с идеалами и канонами красоты, которые они видели в искусстве Высокого Возрождения.

Искусство Испании XVII века

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века. Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко (Доменико Теотокопули, 1541 – 1614); раскрыть трагический характер его образов. «Вид Толедо» (1610 – 1614), «Лаокоон» (1610), «Погребение графа Оргаса» (1586 – 1587). Народная основа творчества Хусепе Риберы (ок. 1591 – 1652). «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642). Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Франсиско Сурбараном (1598 – ок. 1664). «Отрочество Марии» (1641 – 1658). «Молитва св. Бонавентуры» (1629). «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

Рассмотреть творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660) - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды» (1634 – 1635).

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

Искусство Фландрии XVII века

Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П.Рубенса, о творчестве А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Раскрыть разностороннюю одаренность Питера Пауля Рубенса (1577 – 1640), его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. «Автопортрет с женой Изабеллой Брандт (Жимолостная беседка)»

(1609). Драматическая динамика композиций. «Водружение креста» (1610 – 1611). «Похищение дочерей Левкиппа» (1619 -1620). Обращение к темам борьбы человека с природой, к сценам охоты. «Охота на гиппопотамов и крокодилов» (1615 – 1616). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия. «Пейзаж с возчиками камней» (1620). Особенности лучистой палитры Рубенса. «Персей и Андромеда» (1620 – 1621, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Шубка» (1638 – 1639). Народная основа творчества в картине «Крестьянский танец» (1636 – 1640).

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. «Семейный портрет» (1620 – 1621, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет» (конец 20-х – начало 30-х XVII века). Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. «Бобовый король» (около 1638, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Натюрморты Ф. Снейдерса. «Рыбная лавка» (1613 – 1620).

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса.

«Малые» голландцы

Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве и возникновением термина «малые голландцы».

Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Якоб ван Рёйсдал. «Болото» (1660-е). Виллем Клас Хеда «Завтрак с крабом» (1648, 1647, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. Питер де Хох «Хозяйка и служанка» (около 1660). Герард Терборх «Бокал лимонада» (около 1664). Ян Стен «Гуляки» (около 1660). Охарактеризовать творчество Яна Вермера Дельфтского (1632 – 1675) – тончайшего колориста, одного из выдающихся мастеров жанровой живописи. «Девушка с письмом» (конец 1650-х). «Служанка с кувшином молока» (между 1657 – 1660 гг.). «Уличка» (1658). «Вид Дельфта» (около 1660). «Кружевница» (1664 – 1665). «Искусство живописи» (около 1665 – 1667). Познакомить с творчеством Франса Халса (между 1581 и 1585 – 1666), основоположника голландского реалистического портрета. «Офицеры стрелковой роты Святого Георгия» (1616). «Портрет улыбающегося кавалера» (1624). «Цыганка» (1628 – 1630). «Портрет регентш приюта для престарелых» (около 1664).

Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов; анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса.

Рембрандт

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669) – одной из вершин мировой живописи.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Обратить внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта. «Флора» (1634, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет с Саскией на коленях» (1635). «Даная» (1636, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока (Ночной дозор)» (1642). Офорт «Три дерева» (1643). «Старик в красном» (1652 – 1654, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Портрет Титуса» (1656). «Автопортрет» (1665). «Портрет Хендрике Стоффелс» (1656 – 1657). «Возвращение блудного сына» (1668 – 1669).

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений.

Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм

Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. Раскрыть руководящую роль Королевской Академии живописи и скульптуры ставшей государственным учреждением и Академии архитектуры, основанной в 1671 году. Обосновать положение, что принципы классицизма были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. На примере Версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, Вандомской площади.

Никола Пуссен и Клод Лоррен

Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи; познакомить с творчеством Пуссена и Лоррена.

Рассмотреть картины Никола Пуссена (1594 – 1665) – основоположника классицизма в живописи, посвятившего жизнь искусству большой идеи. Раскрыть темы современной ему эпохи в рамках сюжетов, почерпнутых из античной мифологии и древней истории. Выявить стремление к величавому спокойствию, благородной сдержанности и равновесию. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: простоте, логичности, упорядоченности, четком отделении пространственных планов, подчеркнутых цветовым решением. Художник о роли цвета в картине. «Автопортрет» (1649 -1650). «Танкред и Эрминия» (1629 – 1630, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Царство Флоры» (1631). «Пейзаж с Полифемом» (1649, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Аркадские пастухи» (1650-е). Своеобразие пейзажей Клода Желле, прозванного Лорреном (1600 – 1682): тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Клод Лоррен - как основоположник традиций французского пейзажа. «Утро в гавани» (1640-е). «Похищение Европы» (1655, Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина). «Пейзаж с Аполлоном и сивиллой Кумской» (1650-е, Санкт-Петербург, Эрмитаж).

Самостоятельная работа: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры».

Искусство Франции первой половины XVIII века

Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; о формировании стиля «рококо» (от франц. rocaille - «раковина») и его проявлении в искусстве; рассказать об одновременном развитии реалистических тенденций в живописи на примере творчества Ватто и Шардена. Архитектура рококо. Комфорт и ювелирная тонкость отделки городских особняков аристократии («отелей» - особняков с собственным садом). Пристрастие к сложным, изысканным формам, причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины, как характерная черта нового стиля. Овальные формы и плавная динамика форм интерьера отеля Субиз (1730-е), созданного архитектором Жерменом Бофраном (1667 – 1754). Прихотливость и роскошь мебели. Декоративность и камерность живописи стиля рококо, тесно связанной с интерьером отеля. Превращение изображения фигуры человека на картине в деталь орнаментального убранства интерьера. Своеобразие искусства первой половины XVIII века – сочетание остроумного и насмешливого скептицизма и изысканности, тяготение к образам Востока. Одновременное развитие реалистического направления в живописи. Познакомить с реалистической

наблюдательностью в произведениях Антуана Ватто (1684 – 1721), создателя галантного жанра, живописи настроения, певца тонких душевных движений и чувств. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. «Савояр» (1710). «Актеры итальянской комедии» (1712). «Паломничество на остров Киферу» (1717). «Жиль» (1720). «Вывеска лавки Жерсена» (1720). Пасторальный жанр в творчестве Франсуа Буше (1703 -1770). «Купание Дианы» (1757) и «Тет-а-тет» (1764). Развитие реалистического направления в творчестве Жана Батиста Шардена (1699 – 1779), художника, впервые в искусстве XVIII века воссоздавшего строй жизни третьего сословия Франции. «Карточный домик» (1735). «Прачка» (ок. 1737, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Натюрморт – как центральная тема Шардена. Гармония и целостность видения. «Медный бак» (1733). «Атрибуты искусства» (1766, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет с зеленым козырьком» (1775) – шедевр пастельной техники.

Самостоятельная работа: словарная работа - термины «рококо», «пастораль», «пасторальный жанр», «галантный жанр»; подготовить сообщение о творчестве О. Фрагонара.

Искусство Франции второй половины XVIII века

Сформировать представление о стиле «неоклассицизм» (т.е. «новый классицизм»), пришедшем на смену рококо в результате распространения идей Просвещения, в свою очередь основанных на идеалах, почерпнутых из истории и культуры античности, а также влияния достижений археологии – началом раскопок Помпей.

Архитектура неоклассицизма. Стремление к простым, геометрически правильным формам. Сочетание противоположностей: изысканности и строгости, парадности и скромности, монументальности и внимания к деталям в творчестве архитектора Жака Анжа Габриеля (1698 – 1782), создателя Малого Трианона в Версале (1762 – 1764) – шедевра архитектуры XVIII века. Архитектура Парижа как центр развития нового стиля. Жак Анж Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже (ныне площадь Согласия). Жак Жермен Суфло. Церковь Святой Женеьевы (Пантеон) (1757 – 1790). «Говорящая архитектура». Создание идеальной модели мира Клодом Никола Леду (1736 – 1806). Проект города Шо (иллюстрация из книги «Архитектура, рассмотренная с точки зрения искусства, нравов и законодательства», 1804). *Скульптура неоклассицизма.* Высокие достижения монументальной пластики XVIII века в творчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 – 1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 – 1782). Многогранность характеристик, психологизм и вера в человека в скульптурных портретах Жана Антуана Гудона (1741 – 1828). «Вольтер, сидящий в кресле» (1781).

Самостоятельная работа: сделать записи в тетради; подготовить сообщение о создании «Медного всадника».

Искусство Англии XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; о ведущей роли жанра портрета и творчестве ярких представителей английской живописи. Раскрыть обличительный характер искусства Уильяма Хогарта (1697 – 1764), сочетающийся с буржуазным морализированием. Серия картин «Модный брак» (1743 – 1745). Гуманизм и демократизм реалистических портретов. «Продавщица креветок» (1760-е). Сочетание черт светской парадности с меткостью психологической характеристики в творчестве Джошуа Рейнольдса (1723 – 1792) - живописца и теоретика искусства. «Портрет писателя Стерна» (1760). Создание одновременно с реалистическими аллегорическими портретами. «Портрет актрисы Сары Сиддонс в виде музы трагедии» (1784). Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо (1727 – 1788). Обогащение портретных композиций пейзажным фоном. «Супруги Эндрюс» (1749). Интеллектуальность образа в «Портрете актрисы Сары Сиддонс» (1784 – 1785). Благородство и гармония колорита портретов. «Портрет герцогини де Бофор» (или «Дама в голубом») (1770-е, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Портрет Джонатана Баттола» (или «Голубой мальчик») (ок. 1770). Семейные портреты («сцены собеседования») как специфическая разновидность английских групповых портретов. Воплощение идеала естественной простоты и правдивости в групповом семейном портрете «Утренняя прогулка» (1785).

Самостоятельная работа: словарная работа «английский групповой портрет» или «сцены собеседования»; записать название картин и имена художников.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

Русское искусство начала XVIII века

Дать представление о европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; раскрыть связь нового искусства России с тремя стилевыми направлениями (барокко, классицизм, рококо). Главенство двух «тем» в художественном творчестве: «человек» и «город».

А). *Искусство портрета* как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской живописи. Иван Никитич Никитин (середина 1680-х – не ранее 1742) - основатель новой русской живописи. Черты рококо в «Портрете С.Г. Строганова» (1726). Глубина проникновения в характер в «Портрете наполевого гетмана» и «Портрете канцлера Г.И. Головкина» (оба в 1720-е). «Автопортрет с женой» (1729?) Андрея Матвеева (между 1701 и 1704 – 1739) – первый автопортрет русского художника.

Деятельность скульптора Бартоломео Карло Растрелли (1675? – 1744), работавшего в стиле барокко. Сочетание острого психологизма образов с блестящим мастерством в передаче фактуры одеяний. Бронзовый бюст Петра I (1723). Конный монумент Петра I (1720 – 1724). Монументальная группа «Анна Иоанновна с арапчонком» (1741). Стилистика рококо в детских портретах Л. Каравакка (работал в России с 1716 по 1754). «Портрет Анны и Елизаветы» (1717).

Б). *Бурное развитие градостроительного искусства и архитектуры вместе с гравюрой*, призванной запечатлевать лучшие произведения. Приобщение к общим закономерностям античной, ренессансной, барочной и зародившейся во Франции архитектуры классицизма. Простота и деловитость архитектуры начала XVIII века. Формирование нового идеала города – регулярно и рационально спланированного единого архитектурного ансамбля. Отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образующих «трезубец». Появление новых типов зданий в русской архитектуре (административного, промышленного, учебного, научного назначения). Введение государством «образцовых проектов» для массового строительства. Использование зодчими высотных сооружений, увенчанных шпилями. Ордер – как важнейший атрибут архитектуры нового времени. Роль в развитии русской архитектуры начала века иностранных архитекторов и трех русских зодчих - М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина. Связь классицистической линии в искусстве с деятельностью видного французского архитектора и инженера Жан-Батиста Леблона (1679 – 1719). Проект планировки Петербурга (1716; Леблон). Барочное направление деятельности Доменико Трезини (около 1670 – 1734), уроженца итальянской Швейцарии, возглавлявшего Канцелярию городских дел, организацию ведавшую застройкой столицы. Новизна построек по назначению и архитектуре. Петропавловский собор (1712 – 1733; арх. Д. Трезини) – новый для русской архитектуры тип храма – трехнефная базилика. Здание Двенадцати коллегий (1722, закончено к 1742 при участии Михаила Григорьевича Земцова (1684 – 1743) и Дж. Трезини) – первое административное здание. «Летний сад» – дворцово-парковая резиденция, украшенная декоративной скульптурой, заказанной в Италии. Кунсткамера – первый русский музей (1718 – 1734; арх. Г.И. Маттарнови и др.). Летний дворец Петра (1710 – 1714; Д. Трезини, А. Шлютер и др.). Резиденция А. Д. Меншикова на берегу Васильевского острова (1710 – 1720; Дж. – М. Фонтана, Г. Шедель). Центральная башня Адмиралтейства с высоким золоченым шпилем, несущим флюгер в виде трехмачтового корабля (1732; арх. Коробов). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 – 1740).

Гравюра Алексея Федоровича Зубова (1682/83 – после 1749) «Панорама Петербурга» (1716).

Сформировать представление об изменениях в области зодчества в середине XVIII века. Познакомить с творчеством Франческо Бартоломео Расстрелли (1700 – 1771), работавшем в стиле барокко. Стилистические черты архитектуры: главенство дворцов и храмов; понимание красоты как богатства и пышности; преобладание чувства над разумом. Стремление «оживить» мертвую материю (обильное включение скульптуры в систему несомых и несущих элементов, «скульптурность» орнаментов и чисто архитектурных деталей). Вольное обращение с ордерной системой. «Уничтожение» плоскости стены («волнующаяся» поверхность фасадов). Бесконечные «прорывы» - двери, окна, зеркала в интерьерах. Влияние французского классицизма на специфику русского барокко: в протяженности парков, фасадов дворцов, анфилад интерьеров; в господстве прямых линий в планах зданий. Большой дворец в Петергофе (1745 – 1755). Большой (Екатерининский дворец) в Царском селе (1752 – 1757). Зимний дворец (1754 – 1762). Ансамбль Смольного монастыря (1748 – 1764).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов.

Русская архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о том, что искусство этого периода связано с полным освоением идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени, которая становится единственно возможной формой творчества; рассмотреть развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомить с именами ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Создание Академии художеств (1756).

Рассказать о влиянии идей просветительства, течения, возникшем во Франции. Главное в нем – протест против деспотизма и утверждение ценностей человеческого разума, познающего и переустраивающего мир. В России взгляды просветительства раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Основой формообразования становится античный ордер. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств (1764 – 1788; арх. А.Ф. Кокоринов, Ж. Б. Валлен-Деламот). Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге (1771 – 1786;

Ю. М. Фельтен, П. Егоров). Познакомить с творчеством русских архитекторов Василия Ивановича Баженова (1737/38 – 1799) и Матвея Федоровича Казакова (1738 – 1812). Проект Кремлевского дворца (1767 – 1773), дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой (1775 – 1785), дом П.Е. Пашкова (1784 – 1786; Баженов). Петровский дворец (1775 – 1782), здание Сената в Московском Кремле (1776 – 1787), зал Благородного собрания (1780-е; Казаков).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; посмотреть документальный фильм «Первый российский скульптор. Федот Шубин в Интернете по каналу YouTube, записать в тетради название основных работ, раскрыть роль мастера в искусстве России.

Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века

Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, связанным с образованием в России Академии художеств, которая взяла на себя идейное руководство искусством и создала систему профессионального воспитания специалистов. Рассказать об учреждении Академии 6 (17) ноября 1757 года при непосредственном участии И. И. Шувалова (1727 – 1797) – деятеля русского просвещения, первого куратора Московского университета. Опора на классицистические взгляды, характерные для многих академий XVII – XVIII веков. Освоение творческого опыта прошлого как основа художественного воспитания. Деление жанров на «высшие» и «низшие». Познакомить с творчеством основоположника исторического жанра в Академии художеств Антона Павловича Лосенко (1737 – 1773), одного из крупнейших мастеров рисунка своего времени. «Владимир и Рогнеда» (1770). Выявить своеобразие почерка художников-живописцев портретного жанра: Федора Степановича Рокотова (1732/36 – 1808), Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735 – 1822), Владимира Лукича Боровиковского (1757 – 1825). Познакомить с произведениями мастеров скульптуры Федота Ивановича Шубина (1740 – 1805), Федора Гордеевича Гордеева (1744 – 1810), Михаила Ивановича Козловского (1753 – 1802).

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету, повторить пройденный материал.

Зачет по теме «Стили барокко, классицизм, рококо»

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА

Историю XIX века открывает не календарный 1801 год, а 1789-й. Великая Французская революция (1789 – 1799 гг.), уничтожившая монархию и установившая республику, надолго определила пути развития европейской культуры. Открытием века стало осознание неповторимой ценности человеческой личности.

Франциско Гойя

Сформировать представление о творчестве Франциско Гойи (1746 – 1828), отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа. Рассказать о реакционном характере испанского абсолютизма; о разоблачении традиционного порядка и уклада жизни старой Испании в графической серии «Капричос» (исп. - «фантазия», «игра воображения») (1797- 1798). Раскрытие в офортах темы добра и зла. «Сон разума рождает чудовищ», «Какой златоуст!», «Когда расцветёт, мы уйдем» (все офорты из серии «Капричос»). Откровенность характеристик парадного портрета семьи Карла IV (1800). Содержательность и внутренняя страстность женских портретов. «Портрет Исабельи Кобос де Порсель» (1806). Воплощение живой красоты в образе одетой и обнаженной лежащей женщины (махи) на картинах 1802 года. Отражение героической борьбы испанского народа с французскими интервентами в картине «Расстрел в ночь с 2 на 3 мая 1808 года» (1814). Тема страдания и подвига народа в графической серии «Бедствия войны» (1810 – 1820). Например, лист посвященный подвигу защитницы Сарагосы Марии Агостины «Какое мужество!». Поздний период творчества Гойи. «Сатурн» (из цикла росписей «Дом глухого»).

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Французский классицизм

Сформировать представление об изобразительном искусстве стиля неоклассицизм на примере творчества художников Давида и Энгра. Показать слияние античных традиций с идеями политической борьбы в творчестве *Жака Луи Давида (1748 – 1825)*, основоположника революционного классицизма. Провозглашение новых эстетических идеалов в картине «Клятва Горациев» (1784). Достижение высшего героического реализма в картине «Смерть Марата» (1793), композиция которой подобна величественному и строгому монументу. «Автопортрет» (1794) – как один из лучших портретов революционной поры. Изменение характера творчества после поражения первой французской революции. «Переход Бонапарта через перевал Сен-Бернар» (1800). Чистота классического стиля в «Портрете мадам Рекамье» (1800). Познакомить с портретами и зарисовками с натуры *Жана Огюста Доменика Энгра (1780 – 1867)*, составляющими

ценную часть французской художественной культуры XIX века. Выявить стилевые особенности портретов: чеканную форму, безупречный рисунок, красоту силуэтов. «Портрет Л. Ф. Бертена» (1832). «Портрет Ф. Ривьера», «Портрет госпожи Ривьер» и «Портрет мадмуазель Ривьер» (все 1805). Обратить внимание на главное средство Энгра-рисовальщика – гибкую, точную линию. «Портрет знаменитого скрипача Паганини» (1819). Воплощение идеала «вечной женской красоты» в картине «Источник» (1820 – 1856).

Самостоятельная работа: записать названия работ и имена авторов; посмотреть видеофильм о французском классицизме в Интернете.

Романтизм во Франции

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве; показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях живописцев Жерико, Делакруа и скульптора Франсуа Рюда. Зарождение романтизма. Борьба с классицизмом. Героизация личности, вступающей в битву с враждебной средой, страдание и гибель в борьбе героя – как центральная тема прогрессивного романтизма. Познакомить с творчеством Теодора Жерико (1791 – 1824) – основоположника революционного романтизма во французской живописи, возглавившего борьбу против догматики классицизма, за искусство, овеянное бурями страстей. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях «Офицер императорских конных егерей во время атаки» (1812), «Раненый кирасир» (1814). Анализ картины «Плот Медузы» (1818 – 1819). Познакомить с творчеством Эжена Делакруа (1798 – 1863), пронизанном пафосом борьбы за свободу, глубоким сочувствием к угнетенным, верой в торжество света и добра. «Данте и Вергилий» (1822). «Резня на Хиосе» (1824). Анализ картины «Свобода, ведущая народ» («28 июля 1830 года», 1830). Яркая эмоциональность, отказ от канонов, расширение круга тем в скульптуре романтизма. Смелое соединение образов реальности и аллегии в горельефе Франсуа Рюда (1784 – 1855) «Выступление добровольцев в 1792 году» («Марсельеза», 1833 – 1836), украшающем Триумфальную арку на площади Звезды в Париже.

Самостоятельная работа: доказать, что в творчестве художника одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений.

Романтизм в Англии. Прерафаэлиты

Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма.

Показать связь английского искусства XVIII – XIX веков с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода. Доказать,

что английское искусство вливается в мировое искусство со своим национальным лицом, со своим восприятием действительности, со своим мировоззрением и своей формальной системой.

Познакомить учащихся с особенностями творчества прерафаэлитов. Особенности творчества Джона Констебла, его этюды, их самоценность. Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы. Творчество Уильяма Тёрнера как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками – романтиками. Тёрнер и Констебл как предшественники импрессионистов. Братство прерафаэлитов, их преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. Неприятие ими современной цивилизации. Близость к романтикам.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу произведений Тёрнера, Констебла, сбор информации о достижениях художников-прерафаэлитов в декоративном искусстве, в искусстве оформления книги.

Реализм во Франции

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития реализма в живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Камиля Коро, художников барбизонской школы, Француа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя. Познакомить с понятиями «реализм» и «критический реализм». Расцвет литографии во Франции в 30-40-х гг. XIX века. Сатирический журнал «Карикатюр» и газета «Шаривари». Оноре Домье (1808 – 1879), график, карикатурист, живописец. Термин «литография». Связь творчества Домье с революциями 1830 и 1848 гг. Создание образа положительного героя-рабочего, сознательного борца за свои интересы. «Улица Транснотен» (1834, литография). «Законодательное чрево» (1834, литография). Изображение трудящихся в обычной для них обстановке «Прачка» (Париж, Лувр). Появление, одновременно с Домье, группы художников работающих в области национального пейзажа. Роль французских художников-пейзажистов в утверждении реализма в мировом искусстве (воспевание красоты и поэтичности окружающего мира, в котором живет и трудится простой человек). «Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро (1796 – 1875), умение выразить в них личное отношение и настроение. «Колокольня в Аржантее» (1858 – 1860, Москва, ГМИИ). «Воз сена» (1860, Москва, ГМИИ). «Порыв ветра» (ок. 1865 – 1870, Москва, ГМИИ). Иной характер живописи художников-барбизонцев, изображавших,

работая на пленэре, сельскую природу Франции, и утверждавших национальный реалистический пейзаж. Теодор Руссо (1812 – 1867) – как глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. «Выход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее солнце» (1848 – 1850, Париж, Лувр). «Дубы» (1852, Париж, Лувр). Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюль Дюпре (1811 – 1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Франсуа Добиньи (1817 – 1878). «Деревня на берегу реки Уазы» (1868, Москва, ГМИИ). Творчество Жана Франсуа Милле (1814 – 1875), главной темой которого стало изображение жизни и труда крестьян. «Сеятель» (1849 – 1850, Бостон, Музей изящных искусств). «Сборщицы колосьев» (1857, Париж, музей Орсэ). «Человек с мотыгой» (1863, Париж, Лувр). Реализм как эстетика авангарда того времени, утверждавшая, что искусство должно обращаться к насущным вопросам действительности и выражать их без прикрас, идеализации или сентиментальности. Творчество Гюстава Курбе (1819 – 1877) – главного представителя реализма в живописи. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические, героическая окраска картин провинциальной жизни. Программа реализма, созданная Курбе. «Похороны в Орнане» (1849-1850, Париж, музей Орсэ). «Здравствуйте, господин Курбе» (1854, Монпелье, Музей Фабр). Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. «Вейльщицы» (1855, Нант, Музей изящных искусств). «Ателье» (1855, Париж, Лувр) - картина-манифест, «реальная аллегория». Символическое деление персонажей на три группы (автор, друзья и враги), изображение людей в натуральную величину. Воздействие художника на творчество многих прогрессивных художников Европы последней трети 19 века.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Домье, Коро, Курбе; познакомиться с творчеством Бастьена-Лепаж (1848 – 1884).

Эдуард Мане

Познакомить с творчеством Эдуарда Мане, в работах которого живопись второй половины XIX века представлена во всем многообразии своих проявлений. Дать представление о понятии «салонное искусство»; рассказать о художнике, творчество которого было устремлено к новым средствам художественного выражения, противостояло буржуазной пошлости салонного искусства. Творчество Эдуарда Мане (1832 – 1883). Приверженность к реалистической традиции прошлого, утверждение важности обращения к большим эпохам реалистического искусства и вместе с тем – к реальной действительности. «Завтрак на траве» (1863, Париж, Лувр), «Олимпия» (1863, Париж, Лувр) – вариации на тему композиций старых мастеров. «Флейтист» (1866).

Калейдоскоп человеческой жизни в картине «Музыка в Тюильри» (1860, Лондон, Национальная галерея.) - взятая из реальной жизни тема, пленэрная живопись, техника раздельного мазка, вместо академической техники «тщательной отделки», отсутствие символизма картин Курбе. Тема города в творчестве художника. «Портрет Эмиля Золя» (1868). «Балкон» (1868, музей Орсэ, Париж). Мастерская художника как центр художественной жизни Парижа в конце 60-х годов XIX века. Работа на пленэре под влиянием импрессионистов. «Аржантей», «В лодке» (1874). Письмо крупными мазками, стремление к четкой структуре композиции, ясности изображения. Эксперименты с пространством. «Бар в Фоли-Бержер» (1882, Лондон, галерея Института Курто).

Самостоятельная работа: записать названия основных произведений художника, подобрать иллюстративный материал.

Импрессионизм

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать определение «импрессионизм»; познакомить с творчеством ярких представителей группы Клода Моне, Камиля Писсарро и Альфреда Сислея, Огюста Ренуара. Импрессионизм как результат длительного развития искусства 19 века. Два главных открытия 19 века, которые освободили восприятие и перевернули традиционные каноны: фотография и теория цветовых контрастов Шевреля. Выставка «Анонимного общества художников, живописцев, скульпторов, гравёров и литографов» в парижском ателье в 1874, как первый коллективный вызов официальному академическому искусству, Салону, критике и консервативно настроенной публике. Творчество Клода Моне (1840 – 1926) – основоположника импрессионизма. «Впечатление. Восход солнца» (1872, Париж, музей Мармоттан). Моне и пленэр. Появление новых художественных материалов (красок в металлических тюбиках), способствовавших экспериментам импрессионистов и развитию новых технических приемов. Влияние работы Эдуарда Мане («Музыка в Тюильри») и Яна Бартолда Йонгкинда, нидерландского художника, предтечи французского импрессионизма (работа на пленэре, непосредственность впечатлений, свободная, обобщенная, подчас эскизная манера письма, светлая, тонкая гамма). Ян Бартолд Йонгкинд «Набережная Орсэ» (1852, Баньер-де-Бигор, музей Салье). Анализ работы Клода Моне «Осенний день в Аржантейе» (1873, Лондон, Галерея Института Курто) – яркого образца импрессионистической живописи: новый пейзаж, исполненный в новом стиле, небольшой по размеру, не содержащий ни рассказа, ни нравоучения, а только отражение в красках зрительных впечатлений и ощущений художника. Опора Моне на последние достижения науки в области теории цвета: противопоставление дополнительных цветов, что, при воздействии на сетчатку глаза, создает иллюзию

вибрации света и воздуха. Сущность художественного метода живописи импрессионизма – передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха. Письмо чистым цветом. «Разрушение» материального мира. Подмена картины этюдом. Вывод живописи на пленэр. «Бульвар Капуцинок в Париже» (1873, Москва, ГМИИ). Увлечение японскими гравюрами, ставшими источником новых художественных приемов. Яркий и гармоничный колорит, использование воздушной перспективы, восприятие природы как бесконечной смены впечатлений. Серии картин Клода Моне. Стремление схватить состояние атмосферы, освещения одного и того же мотива пейзажа в различное время суток. «Стога сена» (1866), «Руанский собор» (1893 – 1895). Мгновения изменчивого освещения в одном и том же месте «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Знаменитая серия «Кувшинок» («Нимфей») (1890-е - 1926). Работы Клода Моне в Эрмитаже и Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Пейзажи Камиля Писсарро (1839 – 1899). Живое и непосредственное изображение природы; правдивость и композиционная законченность, большая сдержанность цвета. «Бульвар Монмартр в Париже» (1897, Санкт-Петербург, ГЭ). «Красные крыши» (1877, Париж, музей Орсэ). Разнообразие работ. Альфред Сислей (1839 – 1899) - мастер хрупких цветовых вариаций. «Наводнение в Пор-Марли» (1876, Руан, Музей изящных искусств). Увлечение фотографией, схватывающей жизнь в ее моментальности, заимствование из восточного искусства техники кадрировки, растянутые виды и изображение жестов людей разных профессий в творчестве Эдгара Дега (1834 – 1917). Отличие от настоящих «импрессионистов»: непосредственности восприятия он добивался средствами сюжета и композиции, а не благодаря открытой кладке мазков. «Танцевальный класс» (1873 – 1875, Париж, Музей Орсэ). «Женщина, расчесывающая волосы» (1886, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Голубые танцовщицы» (около 1897, Москва, ГМИИ имени Пушкина). Творчество Огюста Ренуара (1841 – 1919) – поиск единства и постоянное использование дополнительных средств; использование человеческих фигур как основного мотива пейзажа. «Мулен де ла Галет» (1876, Париж, Лувр). «Качели» (1876, там же). «Обнаженная» (1876, Москва, ГМИИ). «Портрет Жанны Самари» (1877, Москва, ГМИИ). «Девушка с веером» (1881, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж).

Самостоятельная работа: анализ произведений художников-импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

Огюст Роден

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать о творческом пути художника, который открывал новые пути в пластике,

ломаю мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка художника с живописью импрессионистов; познакомить с лучшими произведениями мастера. Кратко рассказать о биографии художника. Реалистические устремления и трагическое восприятие жизни в ранней скульптуре «Человек со сломанным носом» (1864, Париж, Музей Родена). «Бронзовый век» (1876, Париж, Музей Родена). Замысел центрального монументального произведения Родена «Врата ада» (1880 – 1917), задуманного по контрасту с «Вратами рая» Лоренцо Гиберти. Стремление воплотить судьбы человечества, соединив конкретные реалистические образы с аллегориями, обобщениями, символами. Сюжетная неясность, перегруженность пластическими образами, отсутствие цельности «Врат ада». Появление отдельных произведений в ходе работы над вратами, которые составили основную тематику творчества скульптора до конца дней и донесли до нас мощь дарования Родена. «Мыслитель» (1879 – 1900, Париж, Музей Родена). «Ева» (Париж, Музей Родена; Москва, ГМИИ). «Поцелуй» (1886, Париж, Музей Родена). «Вечная весна» (1886, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). Проявление лучших качеств искусства Родена в памятнике «Граждане Кале» (1884 – 1886, Кале). Устремление к героизации образа в портретах. Бюст «Виктор Гюго» (1897, Париж, Музей Родена). Значение творчества скульптора.

Самостоятельная работа: записать название основных работ мастера; посмотреть в Интернете на канале YouTube видеосюжет о творчестве Родена.

Неоимпрессионизм

Сформировать представление о новом течении в живописи, которое вначале причисляли к импрессионизму, а позднее называли неоимпрессионизмом, пуантилизмом и дивизионизмом. Познакомить с творчеством Сёра и Синьяка. Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном. Сёра – как глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Разработка Сёра новой живописной системы. «Дивизионизм» (от фр. Division – разделение) или «пуантилизм» (от фр. Pointillier – писать точками) – письмо отдельными мазками в виде точек, полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. «Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886, Чикаго, Институт искусств). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Изучение Сёра психологической выразительности линий, поиск гармонии. Создание плоскостно-декоративных картин. «Парад» (1887 – 1888, Нью-

Йорк, музей Метрополитен). «Цирк» (1890 – 1891, Париж, музей Орсэ). Творчество Поля Синьяка (1863 – 1935), яркого представителя неомпрессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906 – 1907, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Сосна» (1909, Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина).

Самостоятельная работа: словарная работа: термины «неомпрессионизм», «пуантилизм» или «дивизионизм»; записать названия основных работ художников.

Постимпрессионизм

Сформировать представление о постимпрессионизме - новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение художников, а не подражание природе. Рассказать о кризисе импрессионизма, рождении постимпрессионизма; сформировать представление о творческой индивидуальности ярких представителей постимпрессионизма – Сезанне, Ван Гоге, Гогене, Тулуз-Лотреке; выявить общее желание вернуть в искусство содержание, размышление, связь с художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импрессионизмом. Последняя выставка импрессионистов (1886) и «Манифест символизма» поэта Жана Мореаса. Поль Сезанн (1839 – 1909) как вождь нового поколения художников. Основные черты творчества Сезанна: опора на классическое наследие, творчество Пуссена и Энгра, стремление вернуть телам весомость, объемность и материальность, утраченную импрессионистами, тщательный подбор цветовых соотношений, сознательная деформация изображаемого. «Автопортрет» (1873 – 1875, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). Натюрморт «Персики и груши» (1888 – 1890, Москва, ГМИИ). «Натюрморт с яблоками и апельсинами» (1895 -1900, Париж, Музей Орсэ). «Берега Марны» (1888, Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина). «Большая сосна близ Экса» (90-е годы, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Гора Сент-Виктуар» (1900, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Большие купальщицы» (1898 – 1905, Филадельфия, Художественный музей). Творчество Поля Гогена (1848 – 1903) – обращение к вечным, вневременным темам. Обращение к японской гравюре, французскому средневековому искусству, к архаической культуре древних египтян и римлян, к примитивному искусству народов Океании. «Видение после проповеди, или Борьба Иакова с ангелом» (1888, Эдинбург, Национальная галерея). Отказ от буржуазной цивилизации, «бегство» на Таити в поисках «золотого века». Сюжеты таитянских полотен Гогена. «Женщины на берегу моря» (1899, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Женщина, держащая плод» (Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «А ты ревнуешь?» (1892, Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина). «Жена короля» (1893, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда идём?»

(1897, Бостон, Музей искусств). Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренное упрощение формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Творчество Винсента Ван Гога (1853 – 1890). Личность художника, трагичность биографии. Стремление вернуть в искусство большие нравственные и социальные проблемы. Драматические конфликты между «маленьким человеком» и его социальной средой как основное содержание искусства Ван Гога. Сочувствие к обездоленным людям, страстная любовь к жизни и природе, стремление раскрыть трагическую противоречивость душевного мира человека. Письма Ван Гога. Стремление с помощью цветовых созвучий выразить свое отношение к тому, что он изображает. Мазок Ван Гога как носитель эмоций. «Едоки картофеля» (1885, Амстердам, Музей Ван Гога). «Сеятель» (1888, Оттерло, Музей Крёллер-Мюллер). «Подсолнечники» (1889, Лондон, Национальная галерея). «Дорога в Овере после дождя» (1890, Москва, ГМИИ). «Красные виноградники в Арле» (1888, Москва, ГМИИ). «Спальня Ван Гога в Арле» (1888, Нью-Йорк, Ларен, собрание Ван Гога). «Ночное кафе в Арле» (1888, Нью-Йорк, собрание Кларк). «Автопортрет с перевязанным ухом» (1889, Чикаго, собрание Блок). «Портрет доктора Гаше» (1890, Париж, Музей Орсэ). Рисунки художника.

Самостоятельная работа: словарная работа: «постимпрессионизм»; познакомиться с творчеством Анри де Тулуз-Лотрека (1864 – 1901); выписать название основных работ художников.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

Искусство первой половины XIX века. Архитектура

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества).

Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Определить, что разные виды искусства связали свою судьбу с тем или иным стилем, ибо каждый имел свои специфические особенности: главные достижения архитектуры по-прежнему связаны с классицизмом; живопись получила возможность развивать романтическую концепцию, а скульптура впитала различные стилевые признаки.

К середине века живопись считалась ведущим звеном искусства.

Последовательно рассмотреть отдельные виды пластических искусств. Стиль и характер архитектуры определяют постройки общественного значения. Дать представление о понятии «русский ампи́р». Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских ансамблей; о стилевых изменениях – усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, глади стен; об изменении отношений между скульптурой и архитектурой: скульптурные элементы и композиции располагаются не в нишах, а на фоне гладкой стены, раскрывая замысел архитектуры.

А. Н. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Тома де Томон: здание Биржи в Санкт-Петербурге. А. Д. Захаров: Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. К. И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александрийский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. О. И. Бове: Большой театр в Москве. Посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма».

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

Скульптура первой половины XIX века

Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в первую треть XIX века, который был связан с общественно-патриотическим воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года; о тесной связи скульптуры с академической школой. Познакомить с прославленными произведениями и их авторами. И. П. Мартос - памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Ф. Щедрин «Морские нимфы, несущие глобус» у здания Адмиралтейства. С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский «Колесница Славы» на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге. Б. И. Орловский - памятник М.И. Кутузову и Барклаю де Толли в Санкт-Петербурге. П. К. Клодт - скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; составить рассказ о творчестве одного из скульпторов XIX века.

Живопись первой половины XIX века

Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами,

Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное.

Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. А. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. В. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы

художника-портретиста В. А. Тропинина, своеобразного антипода О. А. Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет П. А. Булахова, «Кружевница».

Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822-1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). Художник воспевал поэзию простой жизни деревни. Его творчество бесконфликтно, основное в его работах - красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы.

К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда.

Рассмотреть картину К. П. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии Плиния Младшего. Брюллов в картине воспроизвел реальную часть города – его конкретные памятники. Выявить контраст между динамикой форм и устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения романтизма и классицизма в одном произведении.

Рассказать о творчестве А. А. Иванова – главной фигуры живописи XIX века и антипode К. Брюллова. Один стремился к декоративности, легкости, избегал сложных тем (Брюллов), другой, наоборот, шел трудными путями, сам их прокладывая. В картине «Явление Христа народу» - главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема жизни общества в момент резкой перемены, когда рушатся прежние представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути. Отметить диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Рассказать о том, что Иванов занимает особое место в истории русской живописи. В своем творчестве он соединяет старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого.

Художник П. А. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и поучительного сюжета, внимании к деталям, следование натуре). В заключение сказать, что творчество Федотова завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX века; отметить высокий уровень

достигнутого русским искусством за рассматриваемый период; к высшим достижениям относятся архитектура Петербурга, Москвы и русской провинции, живопись Кипренского, Венецианова, Иванова, Федотова, скульптура Мартоса.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения; написать (объем - одна страница) краткое сообщение о творчестве Александра Иванова.

Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники

Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формировании понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников-передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России середины и второй половины XIX века. Принцип правдоподобия – основополагающий.

Творчество В. Г. Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы». Центральная тема искусства 60-х - тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз – стало предметом корысти. Познакомить с изменением направленности искусства в 70-е годы. Рассказать о деятельности художника И. Н. Крамского и критика В. В. Стасова, мецената П. М. Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники решились выйти на свободный рынок и способствовали расширению эстетических представлений русского общества в целом.

Раскрыть смену художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве И. Н. Крамского. Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне» в котором выражена идея трагического раздвоения между необходимостью бросить вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования, характерная для передовой части общества того времени. Рассказать «о хождении в народ» представителей русской интеллигенции, о вере в силу знания и возможности поднять самосознание народа с помощью образования. Провести параллель между выставочной деятельностью передвижников и «хождением в народ» передовых слоев общества. Сказать о том, что появление героических личностей в обществе способствовало развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского – «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла

«Третьяковская галерея». Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

Самостоятельная работа: перечислить письменно основные произведения художников-передвижников; написать в тетради (объем одна страница) краткое сообщение о творчестве Г. Г. Мясоедова, одного из передвижников.

Русский пейзаж XIX века

Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой.

Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Ф. Щедрина (1791 – 1830). Эволюция творчества И. К. Айвазовского (1817 – 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. К. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Д. Поленова и Ф. А. Васильева. Роль И. И. Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. И. Куинджи. Совершенство пейзажей И. И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

Илья Репин

Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством И. Е. Репина; познакомить с жизнью и творчеством, выявить особенности творческого почерка и тематики произведений; сделать анализ самых значительных произведений; познакомить с графикой художника. «Бурлаки на Волге», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», графические и живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого». Сделать вывод о том, что подлинным источником творчества художника была современная ему действительность.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений.

Василий Суриков и Виктор Васнецов

Дать представления о развитии исторического жанра в творчестве передвижников: от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной патриотическим

энтузиазмом; о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью В. И. Сурикова; познакомить с былинным характером картин В. М. Васнецова. Рассказать о происхождении художника из среды казаков, которые осваивали сибирские просторы, о детских впечатлениях, которые сформировали мировоззрение художника и послужили основой его творчества.

Рассмотреть главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин». Сделать переход от композиции Сурикова «Степан Разин», основанной на фольклорных традициях, к рассмотрению творчества Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; раскрыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на сказочные сюжеты.

Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Дать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, которое проявилось в развитии «эклектики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве.

1). Рассказать о том, что развитие капиталистических отношений явилось существенным фактором, определившим состояние архитектуры второй половины XIX века. Новые общественно-экономические отношения способствовали появлению: новых материалов и техник строительства; новых типов сооружений (железнодорожных вокзалов, больших крытых торговых помещений, доходных домов); хаотичности застройки; диспропорции и несогласованности в масштабах сооружений; возникновению резкого контраста между центром и окраинами городов.

2). Познакомить с понятием «эклектика» (смешение «исторических стилей» в одной постройке) как примете, позволяющей отличить здание этого времени от сооружений других эпох.

3). Познакомить с «псевдорусским» стилем. Церковь Воскресения Христова на крови («Спас-на-крови») в Петербурге (проект А. А. Парланда, 1882), здание Исторического музея (архитекторы А. А. Семенов и В. О. Шервуд), Верхние торговые ряды (здание ГУМа, архитектор А. Н. Померанцев).

4). Познакомить с памятниками монументальной скульптуры, которые несут черты эклектики: памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (М. О. Микешин). Отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

5). Познакомить с образцом удачного монумента – памятником А. С. Пушкину в Москве (А. М. Опекушин), избежавшего излишней патетики при решении образа. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. М. А. Чижов «Крестьянин в беде», М. М. Антокольский «Иван Грозный».

6). Раскрыть историческую заслугу Антокольского в том, что он стремился сохранить за скульптурой право говорить о значительном, возвышенном и, тем самым, противостоял главенству бытовизма в скульптуре.

Самостоятельная работа: найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

Зачет по теме «Искусство Западной Европы и России XIX века». Тестирование; работа с репродукциями.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Модерн

Сформировать представление о стиле «модерн». Дать определение термина «Модерн» (Ар Нуво, австрийский «Сецессион», немецкий «Югендстиль»); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в архитектуре. Причины создания нового стиля: развитие демократии; промышленная революция; вера в прогресс и лучшее будущее человечества; археологические открытия в Египте, на Крите, обнаружение Трои; знакомство с искусством Востока; теория У. Морриса (1834 – 1896) о красоте, преображающей мир, создание в Англии движения искусств и ремесел в середине XIX века. Роль художественных журналов в пропаганде нового стиля. Своеобразие архитектуры модерна – окончательное преодоление влияния античного ордера, виртуозное владение разнообразными средствами декоративного оформления фасадов и интерьеров. Источники вдохновения: вся история архитектуры и природные образы. Сущность творческого метода: принцип импровизации на выбранную тему. Увлечение готикой Антонио Гауди (1852 – 1926): дом Висенса (1878 – 1885, Барселона); парк Гуэль (1900 – 1914, Барселона); Собор Саграда Фамилия (1884 – 1926, не закончена, Барселона). Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта (1861 – 1947): дом Эдмона Тасселя (1892 – 1893, Брюссель), дом ван Этвельде (1899, Брюссель), Народный дом (1896 – 1899,

Брюссель). Дом как единое произведение искусства в творчестве Анри Ван де Вельде (1863 – 1957): дом «Блюменверф» (1895, Уккеле близ Брюсселя). Красота и польза Отто Вагнера (1841 – 1918): Майолик-хауз (1899, Вена). Ясность композиции, компактность объема и богатство декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха: здание Сецессиона (1898, Вена). Природные мотивы лепных украшений, изысканные формы декоративных элементов Августа Энделя: Фотоателье «Эльвира» (1897 – 1898, Мюнхен). *Самостоятельная работа*: подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди.

Символизм

Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство.

Дать определение понятиям «символ» и «символизм»; рассказать, что первым проявлением символизма можно считать возникновение в Англии в 1848 году «Братства прерафаэлитов», созданного Россетти и Миллесом, которые провозгласили отказ от исторической реальности и одновременно обратились к готическому искусству и живописи 15 века. Д. Г. Россетти «Возлюбленная» (1865 – 1866). Д. Э. Миллес «Офелия» (1852).

Раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Рассказать о творчестве Пьера Пюви де Шаванна (1824 – 1898), создавшем грандиозные фрески с изображением мирных аллегорий, в которых хрупкие фигуры сохраняют спокойную неподвижность. Его работы отмечены человеческой любовью и нежностью, выраженным аскетичным колоритом и отказом от контура. Пюви де Шаван «Надежда» (1871).

Познакомить с деятельностью группы «Наби» («Пророк») и его лидером Пьером Боннаром (1867 – 1947); с манифестом (1890) вдохновителя группы Мориса Дени (1870 – 1943): подлинное произведение искусства на службе мысли должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Рассказать о том, что набида интересовались не только литературой, но и религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

Рассказать о единственной крупной выставке символистов во Франции «Роза + Крест» (1892 – 1897), после которой вся Европа почувствовала влияние символизма. Символизм отражал страх художников и интеллектуалов перед новым миром науки и

машины, миром, в котором не было уже места Богу. Это проявилось в пессимистических воспоминаниях, в декадентском спиритуализме, в потоке декоративных эффектов.

В заключение определить, что символизм заложил основу творческим исканиям сюрреалистов, повлиял на абстрактные теории Кандинского, Клее.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об одном из направлений в искусстве XX века (фовизме, экспрессионизме, футуризме, кубизме, абстракционизме, дадаизме и сюрреализме).

Стили и направления начала XX века

Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности. Объяснить причины возникновения различных формалистических течений, быструю их смену. Краткий обзор некоторых наиболее важных течений модернизма.

Фовизм (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 – 1905). Возникновение на пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, неоимпрессионистов и Ван Гога. Использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности. Андре Дерен (1880 – 1954) «Две шляпки» (1906; Париж, Национальный музей современного искусства, Центр Помпиду). Морис де Вламинк (1876 – 1958) «Пейзаж с красными деревьями. Улица в Марли» (1905). Анри Матисс (1869 – 1954) «Цыганка» (1906).

Экспрессионизм (1905 – 1920-е годы). Применение широких мазков и ярких красок для смещения сильных изобразительных акцентов с целью придания большей эмоциональной окраски. Немецкие и австрийские экспрессионисты. Группы «Мост» и «Синий всадник». Людвиг Эрнст Кирхнер (1880 – 1938) «Автопортрет с моделью» (Гамбург, Кунстхалле), «Сидящая девушка: Френци» (1910 – 1920, Миннеаполис, Институт искусства). Василий Кандинский (1866 – 1944) оригинал обложки альманаха «Синий всадник» (1912, ксилография), «Улица в Мурнау» (1908, Москва, Государственная Третьяковская галерея). Франс Марк (1880 – 1916) «Лошадь в пейзаже» (1910, Эссен, музей Фолькванг). Август Макке (1887 – 1914) «Дама в зеленом жакете» (1913, Кёльн, музей Вальраф-Рихарц).

Кубизм (1907 – 1920-е). Направление во французском искусстве; основатели Жорж Брак (1882 – 1963) и Пабло Пикассо (1881 – 1973). Стремление изобразить суть предмета, а не то, как он выглядит. Разбивка одного объекта на множество, сочетание различных его видов и проекций в пределах одной картины. Жорж Брак «Дома в Эстаке» (1908; Берн,

Художественный музей). Пабло Пикассо «Портрет Амбруаза Воллара» (1909 – 1910, Москва, ГМИИ им. Пушкина).

Футуризм (1909 – 1914). Литературно-художественное направление в Италии и России, приветствующее новые технологии изображением движения и скорости. Джакомо Балла (1871 – 1958) «Динамизм собаки на поводке» (1912, Буффало, галерея Олбрайт – Нокс). Умберто Боччони (1882 – 1916) «Elasticita» (1912, Милан, пинакотека Брепа), «Динамизм футболиста» (1913, Нью-Йорк, Музей современного искусства).

Супрематизм (1913 - 1920-е). Первое направление, которое свело картину к чистой геометрической абстракции. Основатель школы – русский художник Казимир Северинович Малевич (1878 – 1935). Композиции, состоящие из геометрических фигур (квадрата, круга, треугольника и креста). Малевич «Черный квадрат» (1915, Москва, Государственная Третьяковская галерея), «Супрематизм (с синим треугольником и черным прямоугольником)» (1915, Амстердам, Городской музей).

Дадаизм (1913 – 1920-е). Макс Эрнст и Марсель Дюшан (1887 – 1968) изменили ценности традиционного искусства изображением странных событий и созданием необычных работ из разнообразных материалов с применением «детских» техник – коллажа и фроттажа. Создание Дюшаном одного из самых смелых своих «произведений» - писсуар, выставленный им под названием «Фонтан» (1917).

Сюрреализм (1924 – 1945). От французского – сверхреализм – направление в искусстве и литературе. Применение сюрреалистами техники автоматического рисования, чтобы передать заложенное «сверху» в сферу бессознательного. Рене Магритт «Месть» (Антверпен, Королевский музей изящных искусств). Сальвадора Дали «Постоянство памяти» (1931, Нью-Йорк, Музей современного искусства).

Самостоятельная работа: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать имена лидеров направлений и название основных работ; посмотреть в Интернете видеосюжеты о направлениях.

Матисс

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Анри Матисса (1869 – 1954), открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию.

Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества. «Танец», «Музыка» (1909 – 1910). «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные рыбы» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский триптих» (1912). Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о художнике; копирование понравившейся работы.

Пикассо

Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо (1881 – 1973), выдающегося художника XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода.

Познакомить с творческим путем художника; раскрыть гуманизм лучших работ. Познакомить с особенностями различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды. «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре». Период кубизма. «Авиньонские девицы» (1908), «Облокотившийся Арлекин» (1909). Аналитический и синтетический кубизм. «Портрет Вильгельма Удэ» (1910). «Скрипка, висящая на стене» (1903). Тема быка в творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. «Натюрморт с Минотавром» (1938). Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника» (1937). Античная тема в творчестве художника: «Туалет» (1906), «Радость жизни» (1946). Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Самостоятельная работа: сделать презентацию на тему «Творчество Пикассо».

Абстрактное искусство

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века.

На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, В. Е. Татлина и Пита Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века.

Самостоятельная работа: словарная работа: «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм».

РУССКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

Константин Коровин и Валентин Серов

Дать представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века.

Рассказать о дружбе двух различных по темпераменту художников, о связи с деятельностью мамонтовского кружка, который был своеобразной кузницей идей и форм нового русского искусства.

Познакомить с работами К. Коровина (1861 – 1939) - яркого представителя русского импрессионизма; увидеть сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в

изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. «Зимой» (1894). «Париж. Бульвар Капуцинок». (1911). «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

Познакомить с этапными для русского искусства и творчества работами В.А. Серова (1865 – 1911). Картина «Девочка с персиками» (1887) - ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; юность, весна жизни – тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» (1888) - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой (1911) – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» (1910) - поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников.

Сделать вывод о том, что произведения, относящиеся к последним годам жизни, созданы как бы разными художниками, но отражают основную черту искусства конца XIX - начала XX века: переход от метода прямого изображения действительности в формах самой действительности к методу поиска художественного образа и формы, косвенно выражающих содержание современности.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; сделать описание одной понравившейся работы.

Михаил Врубель

Сформировать представление о творчестве М. Врубеля (1856 – 1910) как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Кратко познакомить с фактами биографии; обратить внимание на особенность почерка художника, колорита; отметить абсолютное чувство ритма, линии, цвета; рассказать о том, что мир образов Врубеля появлялся из его фантазий; что он работал сразу, по воображению, а не с натуры; образам героев часто придавал свои черты; «работал, как дышал». «Девочка на фоне персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон»: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», «Тамара и Демон». Картины «Демон (сидящий)» (1890), «Демон поверженный» (1902), «Портрет С.И. Мамонтова» (1897), «К ночи» (1900), «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900),

«Сирень» (1900). Декоративные панно «Испания» (1894) и «Венеция» (1893). Скульптуры «Волхова» и «Мизгирь». Эскизы декоративных блюд, камина для Абрамцева. Декорации к операм Н. Римского-Корсакова. Костюмы для театральных образов жены художника: «Царевна Волхова» (1898). Графические листы «Автопортрет», «Букет сирени».

Сделать вывод о том, что универсализм дарования, беспредельная фантазия, необычайная страстность отличают Врубеля от его современников.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации; найти материал о художнике – символисте Борисове-Мусатове, собрать информацию и записать в тетради сообщение о картине «Водоем».

«Мир искусства»

Сформировать представление о художественном объединении «Мир искусства» как о крупном эстетическом явлении русской культуры рубежа веков, утвердившем в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшем искусству – на самом высоком профессиональном уровне – утраченные формы книжной графики; о создателях театрально-декоративной живописи, приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново русское искусство XVIII века.

Кратко рассказать о формировании объединения из кружка одноклассников, изучавших самостоятельно искусство и решивших на своем опыте, что путем умелого воздействия можно воспитывать вкусы широких слоев русского общества, прежде всего, через знакомство с произведениями мирового искусства. Эта благородная просветительская задача стала главной в их деятельности.

Раскрыть эстетическую позицию группы: все, что любит и чему поклоняется художник в прошлом и настоящем, имеет право быть воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; единственным чистым источником красоты является само искусство.

Познакомить с воплощением мечты о соединении различных искусств (живописи, литературы, музыки, театра) на практике, создание журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под эгидой «Мира искусства».

Раскрыть роль С. Дягилева – мецената и организатора выставок, а впоследствии – организатора гастролей русского балета и оперы за границей.

Познакомить с программными произведениями ведущих художников объединения.

К. Сомов - портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом» (1897 – 1900). А. Бенуа «Прогулка короля» (1906), графическое оформление «Медного всадника» (1903 – 1922). Л.Бакст «Terror antiquus», декорации и костюмы к «Шехерезаде» Римского-

Корсакова, «Жар-птице» Стравинского (1900). Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905). М. Добужинский «Человек в очках» (1905-1906). Н. Рерих «Заморские гости» (1901). Б. Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918), «Масленица».

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; посмотреть по Интернету иллюстрации работ художников; перечислить в тетради главные произведения.

«Союз русских художников»

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников», который сыграл значительную роль в отечественном изобразительном искусстве и имел воздействие на формирование советской живописной школы.

Познакомить с историей объединения. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре художников «Союза русских художников». Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре. Познакомить с работами И. Э. Грабаря (1871 – 1960), обратив внимание на интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета. Выявить повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф. А. Малявина. Познакомить с работами К. Ф. Юона, С. Ю. Жуковского, которых привлекала задача создания образа старинных русских городов. Увидеть романтическое настроение картины А. А. Рылова «Зеленый шум» (1904). Познакомить с работами Паоло Трубецкого – одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

Визуальный ряд: И. Э. Грабарь «Сентябрьский снег» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); Ф. А. Малявин «Вихрь» (1906), «Крестьянская девушка» (1910-е), «Гости» (1914); К. Ф. Юон «Мартовское солнце» (1915), «Троицкая лавра зимой» (1910); С. Ю. Жуковский «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Плотина» (1909); П. Трубецкой «Дети» (1900).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной.

«Голубая роза»

Сформировать представление о «русском символизме».

Рассказать о выставке последователей Борисова-Мусатова под названием «Голубая роза», о синтезе искусств, о воздействии на художников стилистики символизма и модерна (плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов); рассмотреть единство и особенности творчества лидеров.

Познакомить с деятельностью ведущего художника П. Кузнецова, создавшего декоративное панно-картину, в которой стремился отойти от житейской конкретности, показать единство человека и природы, устойчивость вечного круговорота жизни и природы, рождение в этой гармонии человеческой души. Отметить обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля.

Познакомить с деятельностью М. С. Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Отметить, что ориентальные произведения Сарьяна с их цветовыми контрастами появились раньше работ Матисса. Обратить внимание на жизнерадостный характер декоративных полотен художника. Сделать предварительный вывод о том, что Кузнецов и Сарьян разными путями создавали поэтический образ красочно-богатого мира, один – опираясь на традиции древнерусского искусства иконы, другой – древнеармянской миниатюры. В период «Голубой розы» их объединял интерес к ориентальным мотивам, символические тенденции.

Познакомить с остро-декоративными натюрмортами, театральной фантастикой, лубочной стилизацией станковых картин Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина.

Визуальный ряд: П. Кузнецов «Голубой фонтан» (1905), «Мираж в степи» (1912), «Вечер в степи» (1912); М. Сарьян «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911); С. Ю. Судейкин «Пионы» (1908), «Маскарад» (1907); Н. Н. Сапунов «Цветы и фарфор» (1914); дополнительно: Феофан Грек «Троица»; фреска церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; посмотреть в Интернете иллюстрации.

Ранний русский авангард

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» и их окружении - как о художниках России начала XX века, избравших путь постимпрессионизма, поклонниках примитивного народного искусства, кубизма и фовизма.

Кратко охарактеризовать причины возникновения объединения; познакомить с составом участников, с целями и задачами художественного объединения, выступавшего яростным противником предшествующего искусства. Выявить принципы деятельности: отвержение всего смутного, таинственного, недосказанного в искусстве; утверждение предмета и предметности; интенсивность цвета. Рассказать о натюрморте как любимом жанре «бубново-валетовцев», отметить подчеркнутую плоскость холста, ритм цветовых пятен. И. И. Машков «Синие сливы» (1910), «Натюрморт с камелией» (1913); П. П. Кончаловский «Агава» (1916), «Сухие краски» (1913); А. В. Куприн «Натюрморт с

книгами и свечой» (1911-1912). Познакомить с портретами, построенными на выделении в образе какой-нибудь одной яркой черты. П.П. Кончаловский - портрет Г. Якулова (1910), «Матадор Мануэль Гарт» (1910); И. И. Машков «Портрет дамы с фазаном» (1911). Выявить сходные черты работ художников в трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Рассказать о подоплеке тяги к примитивизму – поиск обретения непосредственности и целостности художественного восприятия. Познакомить с бунтарским творчеством М. Ф. Ларионова, отметить обращение к предметам прозаичным и грубым, тусклым и не цветным, построенным на гармонии сближенных цветов. М. Ф. Ларионов «Отдыхающий солдат» (1911). Показать работу Н. С. Гончаровой, работавшей в подобной стилистике. «Мытье холста» (1910). Рассказать об обращении художницы к религиозному искусству, переосмыслении опыта иконописи. Н. С. Гончарова «Четыре евангелиста». Выявить влияние на творчество художников «Бубнового валета» авангардных направлений: фовизма, кубизма и футуризма. Познакомить с картинами А. В. Лентулова «Звон. Колокольня Ивана Великого» (1915), «Василий Блаженный» (1915). Обратить внимание на то, что обращение к языку авангардного искусства помогает художнику создать выразительный образ, гармония которого разрушена нервным восприятием современного человека, обусловленным индустриальными ритмами. Познакомить с работами М. Шагала «Я и деревня» (1911), «Над Витебском» (1914), «Венчание» (1918), создававшего фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву. Познакомить с работами К. Петрова-Водкина «Купание красного коня» (1912), «Мать» (1915), в произведениях которого материальность сочетается с почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов, подробнее познакомиться с творчеством П. Филонова и К. Петрова-Водкина.

ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М. М. Черемных и В. В. Маяковского. Творчество Д. С. Моора и В. Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Рылова.

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского.

«Четыре искусства», АХРР и ОСТ

Сформировать представления об искусстве 20-х годов, когда появились объединения, стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда.

Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен. Рассказать о продолжении традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР); о новаторстве Общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа.

Визуальный ряд: Д. С. Моор «Красный подарок белому пану», плакат (1921). В. Н. Дени «Капитал», плакат (1919). Е.М. Чепцов «Заседание сельской ячейки» (1924). А. Рылов «В голубом просторе» (1918). М. Б. Греков «В отряд к Буденному» (1923), «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934). Г. Г. Ряжский «Автопортрет» (1928). Касаткин «Делегатка» (1927), «Вузовка» (1926). А. А. Дейнека «Оборона Петрограда» (1928). К. Петров-Водкин «Смерть комиссара» (1928), «1919 год. Тревога» (1934 – 1935), «Портрет Ахматовой» (1922). П. П. Кончаловский «Портрет Наталии Петровны Кончаловской, дочери художника» (1925). И. Машков «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924).

Самостоятельная работа: записать названия произведений, выделить главное в деятельности группировок «АХРР», «ОСТ», «4 искусства».

Искусство 30-х годов

Сформировать представление об искусстве 30-х годов.

Познакомить с картинами историко-революционной тематики в творчестве Б. В. Иогансона: «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов»; отражение жизни советского народа в творчестве А. А. Дейнеки, А. А. Пластова, К. Н. Истомина; тема спорта в творчестве А. А. Дейнеки, А. Н. Самохвалова.

Рассказать о расцвете портретной живописи. Создание М. В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П. Д. Корина.

Познакомить с развитием пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова, пейзажи В. К. Былиницкого-Бирули, Н. П. Крымова.

Натюрморт в творчестве И. И. Машкова, П.П. Кончаловского.

Рассказать о ведущем значении реалистической книжной иллюстрации. В. А. Фаворский, Е.А. Кибрик.

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные работы В. И. Мухиной, С. Д. Лебедевой.

Строительство Московского метрополитена.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ; сделать сообщение о творчестве В.А. Фаворского, Е. А. Кибрика, В.И. Мухиной, А. А. Дейнеки.

Искусство в период Великой Отечественной войны

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны.

Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. М. Тоидзе, В. Б. Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические серии Д. А. Шмаринова и А. Ф. Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи. А. А. Дейнека «Оборона Севастополя». А. А. Пластов «Фашист пролетел», С. В. Герасимов «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин – триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве А. А. Дейнеки и Г. Г. Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной, Е. В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М. Г. Манизера: «Народные мстители», «Зоя».

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д. А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова и др.

Искусство конца 40-х начала 80-х годов

Сформировать представление о развитии видов и жанров советского искусства с конца 40-х - до начала 80-х годов; выявить наиболее значительные произведения.

Познакомить с основной тематикой советского искусства на примере работ наиболее ярких художников эпохи. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Отражение труда советских людей. Портрет как создание образа современника; развитие жанра исторического портрета в творчестве С. П. Викторова. Определяющая роль эпического пейзажа. Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова. Создание образа героя в монументальной и портретной скульптуре.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о художниках 60-х годов, представителях «сурового стиля».

Искусство моего края, города

Региональный компонент программы.

Подготовка к итоговой аттестации (экзамену)

ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Модернизм

Введение. Разнообразие направлений – характерная черта искусства XX века. Стремление по-новому воплотить черты материального и духовного мира в искусстве первой половины XX века. Модернизм (от фр. *moderne* – «новейший», «современный») – общее название течений в искусстве конца XIX – XX веков, порвавшими с традициями реализма. Причины возникновения модернизма. Влияние технической революции на изменение отношения к традиционному изобразительному искусству. *Самостоятельная работа:* повторить терминологию; посмотреть фильм «Путешествие в историю фантастической архитектуры» в Интернете на канале You Tube.

Вальтер Гропиус и «БАУХАУЗ»

Сформировать представление о творчестве Вальтера Гропиуса (1883 – 1969) - архитектора-новатора, наиболее полно воплотившего принцип функционализма в зданиях с «навесными стенами»; создателя высшего архитектурного и промышленного училища «Баухауз» (1919). Провозглашение идеи воссоединения искусства, техники и науки, как это было в Средние века, но на новой основе. Разработка новой системы обучения. Проведение занятий одновременно в производственной и творческой мастерских. Подготовка специалистов-универсалов, которые понимали форму и технологию создания вещей. Строительство по проекту Гропиуса и фон Мейера комплекса зданий для «Баухауза» (1925 – 1926) Проектно-экспериментальные мастерские «Баухауза». Создание недорогих, доступных массовому потребителю высококачественных предметов быта. Желание участвовать в решении насущных социальных проблем вылившееся в эстетическом новаторстве, приверженности к типовому массовому строительству и серийному производству. Причины закрытия школы.

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма по теме в Интернете.

Людвиг Мис ван дер Роэ

Сформировать представление о творчестве Людвиг Мис ван дер Роэ (1886 – 1969) - одного из ведущих архитекторов Германии и США, создателя международного стиля в зодчестве XX века. Термины «рационализм», «конструктивизм», «функционализм» как название единого творческого метода. Архитекторы-функционалисты. Термин

«международный (интернациональный) стиль» в архитектуре. Признание функционализмом только утилитарности, отрицание декоративных мотивов и национальных традиций. Признаки международного стиля: здания со стальными несущими каркасами, «навесными стенами», лишённые каких бы то ни было декоративных элементов. Создание элементов здания в заводских условиях; сведение работы на строительной площадке к монтажу. Разработка Мис ван дер Роэ идеи «свободного плана» и «непрерывного пространства» архитектурных сооружений. Павильон Германии на Международной выставке в Барселоне (Испания, 1929); вилла Тугендхата в Брно (Чехословакия, 1930); образцовый дом для Берлинской строительной выставки (1931). Педагогическая деятельность. Комплекс зданий Иллинойского технологического института. Особенности американских проектов мастера: «тело» здания - коробка параллелепипеда – замкнуто и ни одной деталью не выступает из строгого заданного объема; формирование рисунка фасада членением этажей ленточными (опоясывающими) окнами и вынесение наружу конструктивного каркаса внешней стены. Создание однотипных небоскребов в тридцать-сорок этажей. Жилые дома на Лейк-Шор-драйв в Чикаго (1951); конторское здание Сигрем-билдинг в Нью-Йорке (1958). Значение творчества Людвига Мис ван дер Роэ: концепция «стекла и стали» сделалась архитектурным стандартом для многих западноевропейских и американских зодчих.

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма о вилле Тугендхата в Брно в Интернете на канале YouTube .

Ле Корбюзье

Сформировать представление о Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуард Жаннере (1887 – 1965) – главе конструктивизма; зодчем, живописце, скульпторе, дизайнере, блестящем публицисте и теоретике. Начало творческого пути с семейной профессии часовщика-гравера; увлечение архитектурой. Его архитектурные «университеты»: глубокое самообразование, путешествия, музеи, библиотеки, творческое общение со многими ведущими мастерами. Разработка принципов строительства современного города и жилища как главная тема творчества. Создание первого в истории зодчества проекта каркасного дома для серийного производства. Проект «Дом-Ино» (1914).

Пять принципов новой архитектуры, сформулированных Корбюзье в 1926 году: 1) дом устанавливается на опорах, а под ним продолжается зеленая зона; 2) свободная планировка: при необходимости внутренние перегородки помещения можно располагать по-разному; 3) несущая фасадная стена; оформление фасада в зависимости от гибкости планировки; 4) оконные проемы сливаются в единое ленточное окно; 5) плоская крыша-

терраса с садом, которая должна возвращать городу ту зелень, которую отбирает объем здания. Поездки в Россию в 1928-1930 годах. Здания Центросоюза (1929 – 1935) – первый реализованный проект большого общественного сооружения Ле Корбюзье. Отказ от своего лозунга «Дом – машина для жилья», выступление против рационального производства. Введение в свои работы форм, характерных для традиционного жилища. Дом Эррасурис в Чили (1930). Работа по исследованию пропорций. Создание модулора (1945) – универсального измерительного масштаба, основанного на средних размерах человеческого тела и на «числах Фибоначчи». Жилой дом в Марселе (1947 – 1952). Постройки 50-60-х – художественные открытия XX века. Капелла в Роншане (1950 – 1955); монастырь Ля-Туретт близ Лиона (1957 – 1959); здание Национального музея западного искусства в Токио (1956 – 1959); Центр искусств в Кембридже, США (1961-1964).

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о творчестве мастера по Интернету.

Фрэнк Ллойд Райт

Дать представление о творчестве Фрэнка Ллойда Райта (1869 – 1959) – американского архитектора, градостроителя, дизайнера, инженера, педагога, теоретика, поэта органической архитектуры. Разнообразие творчества Райта. Соединение в творчестве рационального мышления и естественности, целостности в решении архитектурных задач. Увлечение культурой Востока, внимание к достижениям модерна и ар-деко, погруженность в американский фольклор и архитектуру доколумбовой Америки. Создание архитектуры на основе понимания образа жизни заказчика. Принципы «органичной» архитектуры, сформулированные Райтом: архитектура неотъемлемая часть среды, окружающей человека; «свободный план», развивающий пространство изнутри наружу; работа с архаическими материалами. Разработка «стиля прерий»; выдвижение идеи новой формы человеческого поселения, где на каждую семью приходится по акру земли. Анализ построек Райта, например, дома для Ф. Роби в Чикаго (1906 – 1910); интерьер здания компании «Джонсон и сын» (1936 – 1939); музей Гуггенхайма (1959).

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о творчестве мастера по Интернету.

Архитектура второй половины XX века

Сформировать представление об градостроительстве – как главном направлении развития европейской архитектуры после Второй мировой войны. Создание нового типа города. Осуществление восстановительных работ по единому плану согласно требованиям «Афинской хартии» Международного конгресса по современной архитектуре, изданной в 1943 году. Разграничение жилых, промышленных и общественных районов, пешеходных и транспортных зон в городах; поиск равновесия

между городом и природной средой. Революция строительной техники, приведшая к разнообразию мира архитектуры с середины 1950-х годов. «Новое барокко» как господствующее направление архитектуры того времени, заимствовавшее формы и конструкции из живой природы. Постмодернизм как новая концепция строительного искусства. Пьер Луиджи Нерви, Аннибале Вителлоцци. Малый дворец спорта. Рим. 1956 – 1957. Оскар Нимейер. Здание Национального конгресса. Бразилия. 1960. Кэндзо Тангэ. Центр средств массовой информации. Кофу. 1962 – 1967 гг. Йорн Утзон. Оперный театр. Сидней. 1957 – 1973 гг. Иоганн Отто фон Шпрекельсен. Большая арка в районе Дефанс. Париж. 1982 г.

Самостоятельная работа: просмотр документального сюжета о выставке испанского архитектора С. Калатравы в Эрмитаже в июле 2012 года.

Скульптура. Генри Мур

Сформировать представление о скульптуре XX века. Искусство экспрессионизма как соединение классических традиций и авангарда. Эрнст Барлах «Мститель» (1923). Альберто Джакометти «Идущий человек» (1960). Особая роль в искусстве XX века художников-виталистов (от лат. *vitalis* – «жизненный»). Творчество Генри Мура (1898 – 1986) – как яркий пример искусства виталистов. Поиск нового пластического языка через изучение музейных экспозиций, коллекций древней скульптуры всех континентов. Главные особенности скульптурного языка Мура, которые сам мастер называл «органическими» (произведения как «памятники природы», естественные образования, созданные природными стихиями). Диапазон изобразительных приемов Мура: от реальных форм до абстрактных. «Полулежащая» (1930). «Струнные мать и дитя» (1938). Эмоциональность и лиричность работ. «Семейная группа» (1948 – 1949). «Лежащая фигура» (1958) у здания ЮНЕСКО в Париже.

«Мобили» - кинетическая скульптура Александра Колдера (1898 – 1976). Бесплезная машина. Дворец Юнеско. Париж.

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета о творчестве Генри Мура в Интернете на канале YouTube; повторить термины, определяющие основные направления модернизма в живописи начала XX века: «фовизм», «кубизм», «экспрессионизм», «футуризм».

Метафизическая живопись. Джорджо Де Кирико

Сформировать представление о метафизической живописи - направлении в итальянской живописи, возникшем в 1916 году как результат кризиса итальянского футуризма. Джорджо Де Кирико (1888 – 1978) – один из основателей течения живописцев-метафизиков. Основа творчества - культ классической античности и

мифологии, немецкой философии и влияние А. Бёклина. Серия картин «Площади Италии» (1910-е). «Тайна осеннего вечера» (1910) - первая метафизическая картина (от древнегреч. «мета физика» - буквально «после физики»; т. е. «по ту сторону реальности»). Культивирование в композициях покоя и ощущения «тайны». Любимый образ – южный город летом в «спокойной и бессмысленной красоте вещества». «Тайна оракула», «Тайна часа», «Тайна дня» (1910 - 1914). Выражение идеала простоты и постоянства с помощью грубо очерченных форм и чистых красок. «Ностальгия по бесконечному» (1913); «Розовая башня» (1913). Основная тематика творчества – геометрия простых предметов, взаимоотношения живого и неживого. Манекен – ключевой персонаж метафизической живописи. «Археологи». Метафизические интерьеры Де Кирико. Мир, в котором невозможно ориентироваться. Стремление вырваться из определенностей пространства и времени. «Метафизический интерьер на заводе» (1916). Возвращение к реализму в 20-е годы. Искусство для Де Кирико - своеобразный музей, где можно черпать вдохновение, заимствовать композиционные схемы, приемы письма. Элемент игры, буффонады – главное в его общении со зрителем.

Самостоятельная работа: сделать описание картины Де Кирико по выбору; поиск иллюстраций в Интернете.

Пит Мондриан и неопластицизм

Сформировать представление о неопластицизме. Познакомить с творчеством Пита Мондриана (1872 – 1944) - лидера голландской группы «Стиль», автором первых геометрически-простых абстрактных работ. Путь от реализма через кубизм к беспредметной абстрактной живописи. Обобщение натурального мотива, выявление основного характерного модуля для создания пластического эквивалента «структуры мироздания». Анализ картин «Красное дерево» (1909 – 1910), «Серебристое дерево» (1912), «Мелодия в цветах» (1912). Задача: увидеть прекрасное в простом мотиве; почувствовать пропорциональность частей картин; гармонию цветовых отношений; умение художника построить пространство и создать стройную композицию; почувствовать ритм изогнутых линий. Создание Мондрианом основы теории неопластицизма (системы геометрического абстракционизма). Появление нового понимания искусства как формы устремления научно-технической мысли по пути к развитию производства и скорейшего достижения земного цивилизационного рая. Принципы неопластицизма: перпендикулярное пересечение линий, ограничение палитры тремя чистыми основными цветами, подчеркивание плоскости, равновесие. Достижение гармонии простотой и чистотой отношений внутри холста. Серия композиций в квадрате (ромбе) и «решеток». Организация плоскости с помощью геометрически-простых

элементов. «Композиция с красным, синим и желтым» (1930); «Композиция с голубым» (1935); «Нью-Йорк-сити 1» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943). Использование идей художника современными дизайнерами.

Самостоятельная работа: рисунок-копия работы Пита Мондриана.

Дадаизм (1913 – 1920-е)

Сформировать представление о дадаизме (течение в искусстве, возникшее в США и Швейцарии и распространившееся в Европе в 1915 – 1923 годах). Термин «дада» (дадаизм). Тристан Тцара (настоящее имя Сами Розеншток, 1896 – 1963) – выходец из Румынии, основатель течения, французский теоретик искусства, живописец, поэт. Главная задача движения: разрушение какой бы то ни было эстетики. Выражение недовольства буржуазным обществом, стремление дразнить и провоцировать его. Рождение движения в Швейцарии в 1916 году. Причины возникновения (реакция на мировую катастрофу Первой мировой войны опрокинувшей представления о здравом смысле). Деятельность Марселя Дюшана (1887 – 1968), который изменил ценности традиционного искусства изображением странных событий и созданием необычных работ из разнообразных материалов с применением «детских» техник – коллажа и фроттажа. Кошунственная картина «Мона Лиза с усами» (1919) - символ течения. Произведения реди-мэйд (ready – made). Марсель Дюшан: «Велосипедное колесо на табуретке» (1964), воспроизведение утраченного оригинала в 1913 году; «Фонтан» (1964), воспроизведение утраченного оригинала в 1918 году. Абстрактные акварели и «механоморфные» композиции, похожие на инженерные схемы Франсиса Пикабиа (1879 – 1953): «Дитя карбюратор» (1919) и «Очень редкая картина на земле» (1915). Международное движение дадаизма. Выставки, журнальная деятельность. Выставка дадаистов 1920 года в Кёльне. Деятельность ярких представителей направления: Ханса Арпа (живописные композиции, выполненные по принципу «автоматического письма»); Курта Швиттерса (1887 – 1948) – коллажи из различных отходов, т.н. «мерцы»; Макса Эрнста (1891 – 1976) – соединение в одном произведении разных материалов, техник и методов. Курт Швиттерс «Мерц 25 А. Созвездие». Роль движения в рождении мощного художественного направления «сюрреализма».

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; поискать дополнительный визуальный материал.

Сюрреализм

Расширить представление о сюрреализме (слово сюрреализм (фр. – «сверхреальность»)) – направлении в искусстве и литературе XX века. «Манифест сюрреализма», опубликованный поэтом Андре Бретоном в 1924 году. Зарождение

сюрреализма в среде художников-дадаистов, применение ключевых приемов дада – «реди-мейд», «автоматическое письмо», совмещение в одном произведении образов, лишенных логических взаимосвязей. Влияние на художников теории австрийского психолога Зигмунда Фрейда о бессознательном, как важнейшей сфере человеческой психики. Метод свободных ассоциаций. Коллективное творчество (игра «изысканный труп»). Эксперименты с различными техниками. Метод графического автоматизма французского художника Андре Массона (1896 – 1987). А. Массон «Медитация на дубовом листе» (1942). Использование техники фроттажа (фр. «натирирование»). Макс Эрнст «Она хранит свою тайну» (1925). Главные принципы сюрреализма: автоматизм, сновидческие образы и использование «обманок». Макс Эрнст «Дева наказывает Иисуса в присутствии А. Б., П. Е. и художника» (1926). Ив Танги (1900 -1955) «Мама, папа ранен!» (1927), «Лента излишеств» (1932). Рене Магритт (1898 – 1967) «Шедевр, или Мистерия горизонта» (1955). Творчество испанского художника Сальвадор Дали как символа движения сюрреализма. Сальвадор Дали (1904 – 1989) – живописец, график, скульптор, писатель, поэт, сценарист. Картины-ребусы. «Частичная галлюцинация: шесть портретов Ленина на фортепьяно (1931), «Пылающий жираф» (1936), «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944).

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; просмотр документального фильма о «Сальвадоре Дали»; познакомиться с творчеством Хоана Миро (1893 – 1983).

Абстрактный экспрессионизм

Дать представление о формировании Нью-йоркской школы или абстрактного экспрессионизма в США под влиянием эмиграции ярких художников европейского авангарда в начале Второй мировой войны. Смелое использование техник спонтанного автоматизма в творчестве американских художников. «Дриппинг» Джексона Поллока (1912 – 1956) – один из методов живописи действия (или «живописи жеста»). Крупный масштаб работ, контроль со стороны автора, сознательность построения композиции. Д. Поллок «Без названия» (около 1945). Марк Ротко (1903 – 1970) – один из лидеров движения. Уникальный живописный язык Ротко, заключающийся в нанесении на большие холсты прозрачных слоев краски геометризованных очертаний, завораживающий тайной сочетаний пространственных красочных наслоений. Марк Ротко «Номер 10» (1950), «Желтое и золотое» (1956).

Самостоятельная работа: повторить понятие «экспрессионизм»; записать в тетради имена ярких представителей абстрактного экспрессионизма, названия работ, новые термины; поискать дополнительный визуальный материал.

Поп-арт и процессуальное искусство

Сформировать представление о поп-арте и процессуальном искусстве. Термин «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art – «популярное искусство»). Рождение направления в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Основные мотивы и истоки поп-арта: комиксы, коммерческая реклама. Быстрое распространение стиля. Поп-арт - как символ американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт Раушенберг(1925 -2008) – один из лидеров поп-арта. Сотрудничество художника с выдающимися авангардистами своего времени: музыкантами, хореографами, художниками. Соединение шелкографического изображения, фрагментов материального подбора и свободно положенных пятен красок. Умение видеть в хаотических наслоениях современной реальности наиболее общих черт и передавать их, используя средства пластического языка. Композиционное соединение структурности и свободы. Р. Раушенберг «Имение» (1963). Энди Уорхолл (1928 – 1987) – один из лидеров поп-арта. Привлечение внимания к абстрактным свойствам вещей, тиражирование объектов (этикеток банок, бутылок кока-колы, лица Мэрилин Монро). Э. Уорхолл «200 банок супа «Кемпбелл»» (1962). Отражение стремления массового зрителя к созданию идолов, кумиров. Программная идея направления: расширение понятия искусства за пределы собственно художественного рода деятельности. Существенная особенность культуры авангарда – отрицание границы между искусством и жизнью. Рождение в рамках поп-арта «хэппенинга» (англ. happening – «происходящее») – абсурдного действия, разыгрываемого художниками на публике без определенного сценария. Влияние поп-арта на развитие современного искусства.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей абстрактного экспрессионизма, названия работ, новые термины «поп-арт», «шелкография», «хэппенинг»; поискать дополнительный визуальный материал.

Гиперреализм и концептуализм

Сформировать представление о двух полярных течениях в искусстве второй половины XX века. Гиперреализм (или фотореализм) – течение в живописи, возникшее в 1960 – 1970-х годах в США, в связи с пристрастием некоторых художников к фототехнике; картины, написанные акриловыми красками, похожи на фотографии большого формата. Термин «гиперреализм» (греческая приставка «гипер» - означает «сверх»). Применение фотографии, которая проецировалась на холсты при создании работы. Запланированная «случайность кадрировки». Причины популярности направления («как в жизни»). Холодная отчужденность образов. Ричард Эстес. «Телефонные кабины» (1967). Чак Клоуз. Линда. (1975 – 1976). Концептуализм (от лат.

conceptus – «мысль», «представление») или концептуальное искусство. Возникновение в середине 1960-х в Англии и США. Создание идей, концепций – как единственная достойная задача художника. Важность ассоциаций, рождающихся в мозгу зрителя при взгляде на предлагаемый объект, а не само изображение. Рождение произведения концептуализма в момент, когда идея автора соединяется с мыслями зрителя по этому поводу. Джозеф Кошут «Искусство как идея» (1967); «Один и три стула» (1965). Концептуальные объекты.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины («гиперреализм» и концептуализм).

Постмодернизм и трансавангард

Сформировать представление о состоянии западной культуры конца XX века. Рассказать о кризисе авангарда в конце 70-х годов. Причины: зарождение нового постиндустриального общества, в котором на смену проблемам классического, индустриального капитализма пришли другие. Главная проблема – отсутствие объединяющей общество идеи. Термин «постмодернизм» (от лат. post – «после» и modernus – «новый», «современный»). Термин «трансавангард» - (буквально «сквозь авангард», «по ту сторону авангарда») – более общее определение новых изменений в искусстве (термин ввел итальянский критик и историк искусства Акилле Бонито Олива). Интеллектуальная игра, цитирование, стремление объединить разнородные художественные течения – определяющие черты живописи конца XX века. С. Робертс «Жаннет» (1984) – черты голландской школы XVII века. Э. Шмидт «Фигуры в лесу» (1981 – 1982) – следы манеры Никола Пуссена и др. Сандро Киа «Голубой грот» (1980); Энцо Куки «Герой без головы» (1981 – 1982) – воплощение в красках современного варианта мифа о Вселенной. Перевернутые работы Георга Базелитца «Семейный портрет» (1975); «Девушки из Ольмо II» (1981) – поиск неожиданной точки зрения.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины.

ИСКУССТВО РУССКОГО АВАНГАРДА

Архитектура

Сформировать представление о русской архитектуре XX века. Два периода в развитии художественной культуры XX века – от начал века до 1930-х и 1930 – 1980-е годы. Творческий подъем конца 1910 –х – 1920-х гг. Открытые конкурсы, дискуссии, оригинальные проекты и системы преподавания в художественных вузах. Восприятие архитектуры как символа преобразования, строительства «нового мира». Владимир Шухов. Радиобашня. Москва. 1922. Константин Мельников. Дом культуры им. И. В.

Русакова. Москва. 1927 – 1929. Творчество Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА) и Объединения современных архитекторов (ОСА). Близость к западноевропейскому функционализму. Формирование идеала здания, удобного в эксплуатации, построенного при минимальных затратах труда и материалов. Утопические идеи архитекторов 20-х годов. Спор урбанистов (братья Веснины) и дезурбанистов (М. Я. Гинзбург и др.) о принципах расселения в новом социалистическом обществе. Создание Союза архитекторов СССР (1932), учреждение Академии архитектуры СССР (1933). Использование наследия прошлого, главным образом искусства Античности и эпохи Возрождения в советском зодчестве. Развитие массового строительства. Разработка типовых проектов жилых домов, школ, общественных учреждений. Развитие строительной индустрии. Постройка первых панельных домов в 1940 году. Реконструкция Москвы. Формирование ансамбля московского центра к 1941. Проект Дворца Советов (Борис Иофан, Владимир Гельфрейх, Владимир Щуко). 1933 – 1939 гг. Возведение в 1948 – 1953 гг. в столице серии «советских небоскребов», способствовавших «укрупнению» традиционного силуэта старой Москвы.

Массовое жилищное строительство как основное содержание зодчества 1950 – 1960 – х годов. Внедрение принципа озелененного микрорайона с группами жилых зданий вокруг общественных и культурно-бытовых учреждений. Сведение метража квартир и отделки к минимуму с целью сделать жилье доступным рядовому потребителю. Создание сети домостроительных комбинатов, изготавливавших стандартные детали для сборки на строительной площадке в 1957 году. Однотипность зданий. Прямолинейность и аскетизм официальных зданий в 1960 – 1970 –х. Кремлевский Дворец съездов (ныне Государственный Кремлевский дворец; 1959 – 1961) и ансамбль проспекта Калинина в Москве (архитекторы М. В. Посохин, А. А. Мндоянц и др.). Появление оригинальной планировки жилищных комплексов в 1970-1980-х годах. Строительный бум в Москве начала 1990-х. Разнообразие стилей, форм и материалов. Применение высоких технологий. Создание построек в стиле «хай-тек» (анг. high tech, сокращение от high technology – «высокая технология»). Популярность исторических стилей. Создание «московского стиля» (включение в современные постройки мотивов старой московской архитектуры). Храм Христа Спасителя – программное произведение московского стиля. Гостиный двор, подземный торговый комплекс на Манежной площади, реконструкция зоопарка, Большого театра, Большой спортивной арены в Лужниках и пр. Создание грандиозного московского проекта – Международного делового центра с десятками небоскребов.

Самостоятельная работа: посмотреть документальный фильм о советской архитектуре, записать названия сооружений и имена ведущих архитекторов; подобрать визуальный материал.

Василий Кандинский

Сформировать представление о творчестве Василия Кандинского (1866 – 1944) - живописце, графике, основоположнике и теоретике абстракционизма. Творческий путь художника – это движение к беспредметности. Плоскостная композиция из цветовых пятен – элементов живописи. «Революция в искусстве» совершенная книгой «О духовности в искусстве», в которой художник открыл значение цвета и формы в живописи. Рассмотреть работы художника; показать то, как он пришел к видению реальности в виде цветовых пятен; обратить внимание на свободное расположение цветовых пятен на плоскости листа, организацию взаимодействия пятен разного цвета; композиционное соединение цветовых пятен с черным контуром. «Одесский порт» (ок. 1898); «Ахтырка, осень, набросок» (1901); «Пейзаж в окрестностях Мурнау с локомотивом» (1909); «Дамы в кринолинах» (1909, масло, Государственная Третьяковская галерея); «Пастораль» (1911); «Гавань» (1916); «Импровизация» (1911); «Композиция № 6» (1913); «Композиция № 7» (1913) и др.

Самостоятельная работа: сделать словесное описание картины по выбору; скопировать абстрактную композицию стараясь точно передать соотношение цветовых пятен по размеру, цвету, промежуткам.

Казимир Малевич

Расширить представление о творчестве Казимира Малевича (1878 – 1935) - лидере живописного движения «супрематизм». Супрематизм (от лат. *supremus* – наивысший) – разновидность абстрактного искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник), затем также «архитектоны» - наложенные на плоскость объемные формы. Путь художника от импрессионизма через кубо-футуризм и алогизм к абстракционизму. «Цветущие яблони» (1905), «Точильщик» (1912), «Дровосек» (1912), «Уборка ржи» (1912), «Корова и скрипка» (1913), «Англичанин в Москве» (1914), «Черный квадрат» (1915), «Динамический супрематизм» (1916). Картина «Черный квадрат» как олицетворение самого простого и самого сложного – света и тьмы, плоскости и бесконечности. Возникновение идеи супрематизма при оформлении оперы «Победа над солнцем» (1913). Выставка «О, 10» - появление нового направления в искусстве «супрематизма». Общественная и педагогическая деятельность в первые годы советской власти. Супрематическая суперграфика на фарфоре. Тарелка с супрематическим рисунком (1923). Чайник (1923). Чашка «Супрематизм» (получашка)

(1923). Архитектоника Малевича. Архитектон «Альфа» (1923 – 1924). Архитектон «Гота» (1924 – 1925). Архитектон «Зета» (1925 – 1926).

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма о творчестве художника, например, из цикла «Мост над бездной» о Казимире Малевиче. Сравнение композиций Малевича «Супрематизм с восемью красными прямоугольниками» (1915) и Кандинского «Композиция № 6» (1913). Задача: выявить разницу творческого метода.

Владимир Татлин

Сформировать представление о творчестве Владимира Татлина (1885 – 1953) - лидере русского авангарда начала XX века, живописец, график, скульптор. Выставка «О, 10» - как пиковый момент развития отечественного авангарда - появление двух основных направлений «конструктивизма» и «супрематизма». Конструктивизм. Рельефная беспредметность. Создание абстрактных живописных рельефов, вышедших из картинной плоскости в реальное пространство и ставших трехмерными подборками из разных и по-разному обработанных материалов. Использование в коллажах таких материалов как дерево, металлы, стекло, штукатурка, картон, левкас и др.; обработка поверхности шпаклевкой, вапами, припорашивание пылью и другими способами. «Рельеф 1915» (1915). «Угловой контррельеф» (1914-1915). Близость с работами К. Малевича и живописностью В. Кандинского. Педагогическая деятельность во ВХУТЕМАСе. «Башня»
Самостоятельная работа: словарная работа: «конструктивизм»; Динамическая организация фрагмента пространства из несложных по форме разно-материальных элементов.

Наталья Гончарова

Расширить представление о творчестве Натальи Гончаровой (1881 – 1962) – одной из самых известных представителей русского и французского авангардного искусства, живописца, графика, иллюстратора книг, дизайнера, театрального сценографа. Рассказать об использовании Гончаровой новейших стилей живописи начала XX века: кубизма, различных форм примитивного искусства, лучизма, кубофутуризма. Судьбоносная встреча с Михаилом Ларионовым, одним из лидеров русского авангарда. «Пьеро и Коломбина (автопортрет с М. Ларионовым)» (1907). «Автопортрет с желтыми лилиями» (1907). «Мать» (1910). «Крестьяне, собирающие яблоки» (1911). «Крестьяне, переносящие виноград» (1911 – 1912). «Желто-зеленый лес» (1912). «Аэроплан над поездом» (1913). «Велосипедист» (1913). Эскизы к опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» (1914). Триптих «Испанки» (1916 – 1920). Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина (1921).

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Натальи Гончаровой; написать сообщение о творчестве Татьяны Мавриной (Лебедевой) (1902 – 1996) – живописца, мастера станковой и книжной графики, исследователя и знатока русского народного искусства.

Павел Филонов

Познакомить с творчеством Павла Филонова (1883 – 1941) – основоположника «аналитического искусства». Сложный творческий и жизненный путь. Статья «Канон и закон» (1912), где впервые художник изложил основные принципы выработанного им стиля: ощущение движения, «сделанность» - тщательная проработка каждого участка работы, «видящий» и «знающий глаз». Ранние работы художника. «Крестьянская семья» («Святое Семейство», 1914) – стиль близкий традициям примитивизма. Воплощение главной идеи творчества – идеи «Мирового Расцвета» - в картине «Цветы Мирового расцвета» (1915). Пропагандистский характер искусства 20-30 –х годов. «Формула империализма» (1925); «Формула петроградского пролетариата» (1920-1921); «Формула весны» (1928 – 1929). Желание проникнуть в тайные, видимые только глазу художника процессы зарождения формы из мельчайших частиц.

Самостоятельная работа: просмотр работ по книгам и Интернету.

Марк Шагал

Сформировать представление о творчестве Марка Шагала (1887 – 1985) – мечтателя, фантаста, авангардиста, создателя фантазий, которые преобразовывали скучные впечатления витебского быта в наивно-поэтическом и гротесково-символическом духе. Творческое применение приемов новейших течений при сохранении индивидуального видения. Жажда творчества, проявившаяся в экспрессии формы и цвета, фантастических метаморфозах предметного мира. «Я и деревня»(1911); «Автопортрет с семью пальцами» (1911); «Скрипач» (1912-1913); «День рождения» (1915); «Автопортрет с музой (Видение)»(1917 – 1918); «Над городом» (1914 – 1918); «Прогулка» (1917). Участие в международных выставках. Радостное восприятие революции 1917 года. Общественная и педагогическая деятельность. Эмиграция. Долгая и плодотворная жизнь во Франции. Занятие театральными декорациями, монументальные росписи и др. «Часы с синим крылом» (1949); «Фазтон» (1977) и др.

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма о творчестве художника; описание понравившейся работы в тетради.

Кузьма Петров-Водкин

Сформировать представление о творчестве Кузьмы Петрова-Водкина (1878 – 1939) – крупнейшего русского живописца первой трети XX века, ученике Серова, педагоге-

экспериментаторе, теоретике, писателе. Связь творческой манеры с традициями европейской и русской живописи. Творческая интерпретация традиций прошлого с целью выражения вечных понятий красоты, гармонии, чистоты. «Сон» (1910) – повторение сюжета полотна Рафаэля «Сон рыцаря». «Купание красного коня» (1912) – монументальность, символизм, близость к древнерусской иконописи. «1918 год в Петрограде» (1920) – сочетание в облике молодой матери черт портретов итальянского Возрождения и древнерусских икон.

Педагогическая деятельность. Натюрморты. «Утренний натюрморт» (1918). «Сферическая перспектива» Петрова-Водкина. Восприятие земли как планеты, «планетарная» установка глаза. «Смерть комиссара» (1927 – 1928). «Весна» (1935). Близость принципам кинематографа при организации картин.

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма о творчестве художника, анализ композиции натюрморта (по выбору).

КИНО И ЖИВОПИСЬ

Аудиовизуальное искусство

Сформировать представление о понятии «аудиовизуальное искусство». Развитие аудиовизуальных искусств, основанных на технике – фотографии, мультипликации, кино, видео в XX веке. История аудиовизуального кино как процесса поиска средств по-новому отразить мир и человека. Освоение художественных возможностей техники на протяжении XX века. Начало поиска в этом направлении в России. Новаторская деятельность в области фотографии Александра Родченко, в области кино Сергея Эйзенштейна. Изменение положения вещей в эпоху постмодернизма. Объединение мира с помощью Интернета. Девальвация застывшего изображения и клиповое сознание людей начала XXI века. Конфликт между техническими средствами и отсутствием вкуса и мастерства у большинства людей, пытающихся сегодня заниматься видеоискусством. Искусство, заставляющее думать и искусство развлекающее. Роль искусства в воспитании человека.

Самостоятельная работа: познакомиться с творчеством и исследовательской деятельностью Михаила Васильевича Матюшина (1861 – 1934), создателем оригинальной теории «расширенного смотрения»; в Интернете на канале You Tube видеосюжет о фестивале «Праздник света в Лионе (29 декабря 2012) «Видеомэппинг» собора Сен-Жана».

Кино и живопись в Западном искусстве начала XX века

Дать представление об обращении к кино ряда авангардных художников в начале XX века с целью поиска нового художественного языка. Деятельность итальянского

футуриста Маринетти по превращению кинематографа в новое выразительное средство. Первые опыты кино-авангарда в Германии. Создание «абстрактной анимационной живописи». Деятельность Эггелинга и Рихтера. Ирония и странности французского авангарда в фильмах Ф. Леже («Механический балет», 1924), Ман Рэя («Морская звезда», 1928). Обращение к языку кино сюрреалистов. Фильмы «Андалузский пес» (1928) и «Золотой век», снятые Луи Бюнюэлем вместе с Сальвадором Дали.

Самостоятельная работа: просмотр фильма «Механический балет Ballet mecanique 1924» Ф. Леже; подготовить сообщение о творчестве художника Фернана Леже (1897 – 1899), подобрать иллюстративный материал.

Анимационное искусство в Западном искусстве середины XX века

Сформировать представление о развитии анимационного кино после 1940 годов, позволившего некоторым художникам проявить свой талант (Коль, Блэкстон, Маккей, Уолт Дисней). Деятельность Уолта Диснея. Изобретение Маклареном новой техники (рисунок пастелью или карандашом прямо на фотопленке). Начало кинетизма. Использование элементов анимации в художественном фильме «Сократ» (1968) Лапуджедом.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве Уолта Диснея.

Анимационное искусство в России

Расширить представление об истории русской мультипликации (то же, что анимация). Слово «мультипликация» (с лат. означает «умножение»). Творчество художника и оператора В. А. Старевича, снявшего первый в мире кукольный фильм «Прекрасная Люконида, или Война рогачей и усачей», персонажами которого были препарированные жуки. Становление отечественной школы мультипликации во второй половине 1920-х годов. Появление первых детских мультфильмов. «Сенька-африканец» И. П. Иванова-Вано, Ю. А. Меркулова, Д. Я. Черкеса; «Каток» Иванова-Вано, Черкеса; «Тараканище» А. В. Иванова и др. Развитие жанра сказки на студии «Союзмультфильм», созданной в 1936 году. «Конек-Горбунок» по сказке П. П. Ершова (Иванов-Вано) – первый советский полнометражный рисованный фильм. Лучшие фильмы-сказки послевоенных лет – «Снежная королева», «Золотая антилопа» режиссера Л. К. Атаманова. Успех на международном экране советской мультипликации. Интерес к миру человеческой души, стремление раскрыть сложный внутренний мир современного человека в фильме Норштейна «Сказка сказок». Творчество Гарри Бардина.

Самостоятельная работа: записать в тетрадь имена художников-мультипликаторов и названия шедевров российской мультипликации; посмотреть мультфильм «Адажио» Гарри Бардина.

Фильмы современных художников

Поднять вопросы о значении искусства в обществе, о роли художника в современном мире. Например, организовать обсуждение документального фильма французского фотографа Жана Бертрана «Дом» (вариант с авторским монологом).

Самостоятельная работа: подготовка к итоговой аттестации.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

знание основных этапов развития изобразительного искусства;

первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;

знание основных понятий изобразительного искусства;

знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;

сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;

умение выделять основные черты художественного стиля;

умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;

умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;

навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;

навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;

навыки анализа произведения изобразительного искусства.

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

контрольные работы,

устные опросы,

письменные работы,

тестирование,

олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 8 (5) класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

При 9 (6)-летнем сроке обучения итоговая аттестация проводится в конце 9 (6) класса.

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

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы

об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

2. *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся*

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение

использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),
- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи),
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
2. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002

5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001
6. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009
7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978
8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978
9. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
10. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
11. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003
12. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
13. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008
14. История русского искусства: Конец 18 – начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 1981
15. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
16. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
17. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
18. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
19. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004
20. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001.

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеоманитофон, компьютер, проигрыватель
2. Другие средства обучения:
 - **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
 - **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
 - **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

5.7.ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ПО.03 УП 01 «Пленэр»

**Дополнительная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства
«ДИЗАЙН»
(срок обучения 5(6) лет)**

Предметная область
ПО.03. ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

\

Разработчик: Вилакова Татьяна Сергеевна преподаватель структурного подразделения
«Детской школы искусств №19», 2023г.

п.Коноша 2024 год

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка.....	3
2. Содержание учебного предмета.....	6
3. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	17
4. Формы и методы контроля, система оценок.....	17
5. Методическое обеспечение учебного процесса.....	18
6. Список рекомендуемой литературы.....	20

1. Пояснительная записка

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

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

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

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Дизайн» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 4 года со второго класса.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы								Всего часов
	2		3		4		5		
	Полугодия								
	3	4	5	6	7	8	9	10	
Практические занятия (Количество часов в год)	28		28		28		28		112
Самостоятельная работа (Домашнее задание) - в часах	14		14		14		14		56
Промежуточная аттестация		Т.п.*		Т.п.		Т.п.		Т.п.	
Максимальная учебная нагрузка	42		42		42		42		168

*Т.п. – творческий просмотр

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

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год, самостоятельная работа (домашнее задание) может составлять 14 часов в год.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, литературном и других музеях, где обучающиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

Цели учебного предмета:

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний;

- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

Задачи учебного предмета:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;
- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

Методы обучения

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

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

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

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

2. Содержание учебного предмета

При рисовании с натуры в условиях пленэра обучающимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: обучение по наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени отводится на графику, половина – на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения.

Учащиеся **первого года** (2-й класс) обучения по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе в библиотеке школы.

Учащиеся **второго года** (3-й) обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Учащиеся **третьего года** (4-й класс) обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Учащиеся **четвертого года** (5-й класс) обучения развивают умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями, решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения. Ставятся задачи на выполнение сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей.

Учебно-тематический план ***Первый год обучения***

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (Домашнее задание)	Практические занятия
Знакомство с предметом «Пленэр»	практ. работа	6	2	4
Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения	практ. работа	6	2	4
Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека	практ. работа	6	2	4

Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы)	практ. работа	6	2	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	6	2	4
Линейная перспектива ограниченного пространства	практ. работа	6	2	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	6	2	4
		42	14	28

Второй год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев	практ. работа	6	2	4
Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле	практ. работа	6	2	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	6	2	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	6	2	4
Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека	практ. работа	6	2	4
Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	6	2	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	6	2	4
		42	14	28

Третий год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	6	2	4

Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения	практик. работа	6	2	4
Архитектурные мотивы	практик. работа	6	2	4
Натюрморт на пленэре	практик. работа	6	2	4
Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практик. работа	6	2	4
Линейная перспектива глубокого пространства	практик. работа	6	2	4
Световоздушная перспектива	практик. работа	6	2	4
		42	14	28

Четвертый год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми	практик. работа	6	2	4
Длительные этюды и зарисовки пейзажа	практик. работа	6	2	4
Архитектурные мотивы	практик. работа	6	2	4
Натюрморт на пленэре	практик. работа	6	2	4
Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в порту)	практик. работа	6	2	4
Линейная и световоздушная перспектива	практик. работа	6	2	4
Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра	практик. работа	6	2	4
		42	14	28

Содержание тем. Годовые требования

Первый год обучения

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр». Ознакомление с основными отличиями пленэрной практики от работы в помещении. Решение организационных задач по месту и времени сбора, оснащению и основным правилам работы. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа (розетка листьев одуванчика, лопуха).

Самостоятельная работа. Чтение учебной литературы.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения. Зарисовка ствола дерева. Передача тоновых и цветовых отношений неба к земле. Знакомство с особенностями пленэрного освещения, теплохолодности, рефлексов. Изменение локального цвета. Этюды пейзажей на отношение «небо-земля» с высокой и низкой линией горизонта. Зарисовка стволов берез (на светлом фоне неба и на темном фоне зелени).

Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека. Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений.

Развитие наблюдательности. Работа одним цветом с использованием силуэта.

Самостоятельная работа. Зарисовки, этюды домашних животных.

Материал. Тушь, акварель.

Тема 4. Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы). Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа тенями. Этюд калитки с частью забора. Рисунок фрагмента чугунной решетки с частью сквера.

Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок в музеях и картинных галереях.

Материал. Карандаш, тушь, маркер, акварель.

Тема 5. Натюрморт на пленэре.Выразительная передача образа растительного мотива.Умение находить гармоничные цветовые отношения. Использование различных приемов работы карандашом и приемов работы с акварелью. Рисунок ветки дерева в банке, вазе. Этюд цветка в стакане.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки комнатных цветов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 6. Линейная перспектива ограниченного пространства.Знакомство с визуальным изменением размера предметов в пространстве на примере городского двора.Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов. Зарисовка крыльца с порожками. Этюд угла дома с окном, части крыши с чердачным окном.

Самостоятельная работа. Просмотры учебных кинофильмов.

Материал. Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени.Этюд пейзажа с постройкой на среднем плане. Зарисовка дома с пейзажем.

Самостоятельная работа. Кратковременные этюды и зарисовки домашнего двора.

Материал. Карандаш, акварель.

Второй год обучения

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев. Образное восприятие природных форм.Рисование тенями: живописный или графический подход к рисунку в зависимости от характера пластики натуры.Зарисовки крупных камней, пней интересной формы. Этюды деревьев (монохром).

Самостоятельная работа. Просмотры художественных журналов в школьной библиотеке.

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле. Зарисовки цветов и растений. Развитие пленэрного цветоощущения, передача общего тона и тонально-цветовых отношений в пейзаже. Выявление возможностей акварельных красок в передаче различного состояния природы. Использование различных приемов работы карандашом. Этюды на большие отношения неба к земле приемом *alargato* при разном освещении. Зарисовки разных по форме цветов и растений.

Самостоятельная работа. Этюды неба и земли из окна квартиры.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов натуры и колористическая связь их с окружением. Совершенствование навыков работы в технике *alargato*, дальнейшее обогащение живописной палитры. Этюд дома с деревьями и частью забора. Зарисовки несложных архитектурных сооружений.

Самостоятельная работа. Просмотр учебной литературы.

Материал. Карандаш, акварель, тушь.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Определение правильных цветотональных отношений. Развитие навыков в передаче пленэрного освещения, решения тонально-цветовых отношений, градации теплоты-холодности. Два этюда букетика цветов (на светлом и на темном фоне). Зарисовки корней деревьев с нижней частью ствола.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки цветов на даче, за городом.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 5. Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека. Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового, линейно-тонального изображения животных и птиц. Выявление в набросках и этюдах характерных движений. Грамотная компоновка нескольких изображений.

Самостоятельная работа. Копии этюдов и зарисовок животных и птиц из журналов.

Материал. Карандаш, маркер, гелевая ручка, акварель.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства. Практическое знакомство с передачей перспективы на конкретном примере. Грамотная передача тональных и цветовых отношений с учетом перспективы. Рисунок дома с частью улицы, уходящей в глубину. Этюд части дома с окном или крылечком и части улицы.

Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Объемно-пространственное восприятие пейзажа. Красивое ритмическое расположение в листе пятен и линий. Изменение цвета в пространстве. Этюд и зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа (два этюда – со светлыми и с темными стволами).

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

Материал. Карандаш, акварель.

Третий год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа. Интересное композиционное решение. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Тропинки, аллеи, крутые склоны, деревья, кустарники.

Самостоятельная работа. Просмотр учебной литературы и учебных работ из методического фонда.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер.

Тема 2. Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения. Целостность восприятия природы и цельность ее изображения. Изучение характера освещения. Этюды и зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами.

Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок.

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Передача пропорций архитектурных частей здания. Детализировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковицами, оконных проемов с решетками и т.д.)

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки ближайших архитектурных сооружений.

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Совершенствование навыков работы с акварелью в условиях пленэрного освещения. Разнообразие рефлексов. Умение находить гармоничные цветовые и тоновые отношения. Зарисовки и этюды букета цветов в вазе на солнце и в тени.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки различных цветов.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер.

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека. Совершенствование навыков передачи характера движений и поз домашних и диких животных. Пластика фигуры человека.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих близких и знакомых.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства. Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Развитие навыков работы с различными материалами. Рисунок лодок, катеров в различных ракурсах. Этюды мостков на реке, причалов для лодок.

Самостоятельная работа. Этюды и наброски транспорта

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение композиционного центра. Этюд и зарисовка холмистого или разнопланового пейзажа с постройками.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки характерных пейзажей по памяти.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Четвертый год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми. Понятие общего тона и тонально-цветовых отношений в пленэрной живописи. Интересное композиционное решение. Передача различного состояния погоды, времени дня, освещения.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки фрагментов пейзажа с людьми на детских площадках и в скверах.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 2. Длительные этюды и зарисовки пейзажа. Образ в пейзаже. Индивидуальное отношение к изображаемому. Последовательное ведение работы, завершенность в рисунках. Этюды и зарисовки пейзажа с открытым пространством, постройками и деревьями на среднем плане.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки пейзажей городских парков.

Материал. Карандаш, акварель, фломастеры, уголь, сангина.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Образ архитектурного сооружения. Выразительность ритмов. Грамотное построение с перспективным сокращением. Рисунок и этюд улицы с разнотипными по форме постройками на сложном рельефе местности.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки памятников скульптуры и архитектуры.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Выразительное пластическое решение. Цветовые и тоновые контрасты. Передача материальности и фактуры предметов. Тематический натюрморт.

Самостоятельная работа. Творческий натюрморт.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 5. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в порту). Связь со станковой композицией. Характерные живописно-пластические особенности фигур людей разных профессий. Совершенствование технических приемов работы с различными материалами.

Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки фигуры человека на рынке, на вокзале, на улице.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелевая ручка.

Тема 6. Линейная и световоздушная перспектива. Передача большого пространства и объектов современной техники с соблюдением масштаба величин и перспективы планов. Творческий подход в рисунках. Зарисовка индустриального пейзажа. Этюд пейзажа с мостом через реку.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки городской стройки.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, тушь.

Тема 7. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра. Умение находить выразительное пластическое решение, работать с подготовительным натурным материалом. Использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. Сюжетная фигурная композиция.

Самостоятельная работа. Работа с подготовительным материалом.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей её восприятия, и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия природы в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;

- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

4. Формы и методы контроля, система оценок

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). *Промежуточная аттестация* проводится в форме просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

Критерии оценок

Оценка **5 («отлично»)** предполагает:

- грамотную компоновку в листе;
- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
- соблюдение правильной последовательности ведения работы;
- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

Оценка **4 («хорошо»)** предполагает:

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;
- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;

- недостаточная моделировка объемной формы;
- незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка 3 (*«удовлетворительно»*) предполагает:

- существенные ошибки, допущенные при компоновке;
- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
- грубые ошибки в тональных отношениях;
- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Педагог должен исходить из конкретных условий работы с натуры. В ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели. Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).
2. Выбор точки зрения.
3. Выбор формата изображения.
4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
5. Проработка деталей композиционного центра.
6. Передача больших тоновых и цветовых отношений.
7. Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
8. Подчинение всех частей изображения целому.

Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить «мастер-классы» для учащихся. Для успешного изучения нового учебного материала

желательно в конце занятий проводить обсуждение успехов и неудач в группе.

Средства обучения

- **материальные:** индивидуальные художественные принадлежности, натюрмортный фонд;
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

6. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981
2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
3. Кузин В.С. наброски и зарисовки.- М.,1981
4. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. – М.Просвещение, 1992
5. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 1984
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973
7. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981
8. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.: Академический Проект, 2012
9. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
10. Игнатъев С.Е. Наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981

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

12. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986

Учебная литература

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008

2. Луковенко Б.А. Рисунок пером. – М.: Просвещение, 2000

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

4. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, - 1998

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

6. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980

6.1.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

к текущему контролю, промежуточной и итоговой
аттестации

ПО.01 Художественное творчество
учебные предметы

УП.01 «Рисунок», УП 02 «Живопись»,
УП.03 «Основы дизайн-проектирования»,
УП.04 «Компьютерная графика»

Дополнительная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства
«Дизайн»
(срок обучения 5(6) лет)

Разработчик: Вилакова Татьяна Сергеевна, преподаватель структурного
подразделения
«Детская школа искусств №19», 2023г.

п. Коноша 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Паспорт комплекта контрольно - оценочных средств	стр.3-7
	I.I. Цели и задачи	
	I.II.Виды и формы контроля	
	I.III.Критерии оценивания	
II.	Учебный предмет «Рисунок»	стр.8-13
III.	Учебный предмет «Живопись»	стр.14-19
IV.	Учебный предмет «Компьютерная графика»	стр.20 -25
V.	Учебный предмет «Основы дизайн – проектирования»	стр. 26 -

I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) разработан на основе общеобразовательной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Дизайн», сроком реализации 5 (6) лет с дополнительным годом обучения.

Фонд оценочных средств разработан для проведения контроля успеваемости обучающихся на основании и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Дизайн», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.08.2012г. № 855

Фонд оценочных средств, представляют собой перечень контрольно-измерительных материалов, типовых заданий для проведения практических занятий, контрольных работ, тестов, зачётов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень обученности и качества знаний обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №8» (далее – Школа).

I.I.Цель и задачи фонда оценочных средств.

Целью создания ФОС является оценка достижений обучающихся на соответствие их знаний, умений и уровня приобретенных компетенций.

Задачи ФОС:

- Контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и практических навыков;
- Контроль уровня сформированности компетенций, определенных по ФГТ подготовки в качестве результатов освоения предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства.
- Контроль и управление достижением целей реализации, определенных в виде набора общих компетенций к выпускникам.

I.II. Виды и формы контроля.

Критерии оценки качества подготовки обучающихся должны позволить:

- определить уровень усвоения учебного материала, предусмотренного программой по учебному предмету;
- определить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических заданий;
- оценить обоснованность изложенного ответа.

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий.

Для оценки качества реализации программы «Дизайн» проводится текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, по учебным предметам: Рисунок, Живопись,

Компьютерная графика, Основы дизайн-проектирования, Итоговая аттестация проводится по учебному предмету Основы дизайн-проектирования.

График промежуточной и итоговой аттестации

	Классы											
Предмет	1		2		3		4		5		6	
Полугоди я	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рисунок	Текущий контроль (просмотр)	Промеж. атт-я (зачет)	Текущий контроль (просмотр)	Промеж. атт-я (зачет)	Текущий контроль (просмотр)	Промеж. атт-я (зачет)	Текущий контроль (просмотр)	Промеж. атт-я (экзамен)	Текущий контроль (просмотр)	Промеж. атт-я (зачет)	Текущий контроль (просмотр)	Промеж. атт-я (зачет)
Живопись	Промеж. атт-я (просмотр)	Промеж. атт-я (экзамен)	Промеж. атт-я (просмотр)	Промеж. атт-я (экзамен)	Промеж. атт-я (просмотр)	Промеж. атт-я (экзамен)	Промеж. атт-я (просмотр)	Промеж. атт-я (экзамен)	Промеж. атт-я (просмотр)		Промеж. атт-я (просмотр)	
Компьютерная графика	Текущий контроль (просмотр)	Промеж. атт-я (зачет)	Текущий контроль (просмотр)	Промеж. атт-я (зачет)	Текущий контроль (просмотр)	Промеж. атт-я (зачет)	Текущий контроль (просмотр)	Промеж. атт-я (экзамен)	Текущий контроль (просмотр)	Промеж. атт-я (зачет)	Текущий контроль (просмотр)	Промеж. атт-я (зачет)
Основы дизайн-проектирования	Промеж. атт-я (просмотр)	Промеж. атт-я (экзамен)	Промеж. атт-я (просмотр)	Промеж. атт-я (экзамен)	Промеж. атт-я (просмотр)	Промеж. атт-я (экзамен)	Промеж. атт-я (просмотр)	Промеж. атт-я (экзамен)	Промеж. атт-я (просмотр)	Итоговая атт-я (Экзамен) ¹	Промеж. атт-я (просмотр)	Итоговая атт-я (Экзамен)

¹ при 5-летнем сроке обучения

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости обучающихся являются:

- систематичность;
- учет индивидуальных особенностей обучающегося;
- коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации).

Виды контроля.

• **Текущий контроль успеваемости** - направлен на поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся.

Текущий контроль осуществляется преподавателем, проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Текущий контроль включает в себя поурочное оценивание результатов учёбы обучающихся; осуществляется регулярно в рамках расписания занятий и предполагает использование различных систем оценивания.

В качестве средств текущего контроля успеваемости Школой могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ. Формы текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.

• **Промежуточная аттестация** проводится для контроля успеваемости обучающихся по каждому учебному предмету, определяет успешность развития и усвоения ими образовательной программы.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. Количество работ должно соответствовать требованиям тематического плана учебной программы. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

В промежуточной аттестации учитываются данные текущего контроля, участие в конкурсах, выставках, олимпиадах и мероприятиях школы.

Итоговая годовая оценка по учебному предмету, выставляется преподавателем на основе отметок за полугодия и отметки по результатам промежуточной аттестации.

- **Итоговая аттестация** проводится для проведения выпускных экзаменов по учебным предметам, выполнения итоговой работы и оценки качества освоения сформированных компетенций выпускников по образовательной программе «Дизайн» (5 лет).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебный предмет	Форма контроля	Наполнение фонда оценочных средств
▪ Рисунок ▪ Живопись ▪ Компьютерная графика ▪ Основы дизайн - проектирования	▪ Типовые задания (ФГТ) для самостоятельной работы. ▪ Контрольный урок. ▪ Творческое задание. ▪ Зачет. ▪ Экзамен. ▪ Творческий проект в рамках одной дисциплины. ▪ Просмотр творческих работ.	▪ Задания. Контрольные работы по разделам и темам. ▪ Критерии оценок. ▪ Методические рекомендации.

- *Устный опрос* – средство оценивания знания и кругозора обучающихся, умение логически построить ответ, владение коммуникативными навыками. Обучающая функция состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену.

- *Контрольная работа* – средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу (проводится в счет аудиторного времени).

Контрольная работа предполагает выполнение постановки по учебным предметам «Рисунок», «Живопись»; выполнение композиции на заданную тему по предметам: «Компьютерная графика», «Основы дизайн-проектирования».

При оценке практической и контрольной работы следует принимать во внимание: выполнение учебной задачи контрольной работы; художественную выразительность; владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными инструментами и материалами;

- *Зачет (дифференцированный)* – средство контроля усвоения учебного материала, проводится в конце полугодия в форме творческого просмотра всех выполненных работ за полугодие. На основании

результатов зачёта выводятся полугодовые и годовые оценки. Оценки успеваемости обучающегося вносятся в журнал учета успеваемости, в дневник обучающегося и в общешкольную ведомость.

- *Просмотр творческих работ* – средство повышения качества учебно-воспитательной работы, проводятся один раз в полугодие (декабрь, май), как форма аттестации обучающихся по предметам учебного плана. Просмотры творческих работ предполагают показ работ обучающихся в классе, определяют успешность освоения образовательной программы и выполнения поставленной задачи данного этапа обучения. По окончании оценочного просмотра отбираются лучшие работы для формирования методического фонда школы.

- *Экзамен* - форма промежуточной аттестации проводится в 4 классе во втором полугодии по предметам: «Рисунок», «Компьютерная графика», а по учебному предмету «Живопись» и «Основы дизайн-проектирования» - в конце каждого учебного года. Экзамен проводится в форме итогового просмотра за пределами аудиторных учебных занятий. Оценка за экзамен учитывается при оценивании обучающегося по итогам обучения по учебному предмету. В свидетельство об обучении по учебному предмету заносится оценка, рассчитанная как среднее арифметическое число оценки за год и оценки за экзамен.

- *Выпускной экзамен* - проводится в 5 классе во втором полугодии по предмету: «Основы дизайн-проектирования» в форме итогового просмотра творческих работ за пределами аудиторных учебных занятий. Оценка за экзамен учитывается при оценивании обучающегося по итогам обучения по учебному предмету. В свидетельство об обучении по учебному предмету заносится оценка, рассчитанная как среднее арифметическое число оценки за год и оценки за экзамен.

При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует учитывать уровень достижения обучающимся в восприятии искусства, но доминирующим в оценивании художественно-творческой деятельности является выполнение практических заданий.

I.III. Критерии оценивания.

Для аттестации успеваемости обучающихся установлена пятибалльная дифференцированная система оценок: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Оценки текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости учащегося вносятся в журнал учёта успеваемости и посещаемости и в общешкольную сводную ведомость (полугодовые, годовые оценки).

Оценка «отлично» - 5 ставится в случае:

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала;
- умения выделять главное в изученном материале, на основании законов, правил и примеров обобщать, делать выводы;
- устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания;
- отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала.

Оценка «хорошо» - 4 ставится в случае:

- знания изученного программного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы;
- устанавливать внутриматериальные связи, применять полученные знания на практике;
- наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала;
- соблюдения основных правил.

Оценка «удовлетворительно» - 3 ставится в случае:

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя;
- умения работать на уровне воспроизведения;
- наличия грубых ошибок, либо несколько негрубых ошибок;
- незначительного несоблюдения основных правил.

Оценка «неудовлетворительно» - 2 ставится в случае:

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельных представлений об изученном материале;
- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на вопросы;
- наличия грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала;
- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков.

Общая классификация ошибок.

- При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.

Грубыми считаются ошибки:

- незнание основных понятий, законов, правил;
- неумение применять знания на практике;
- небрежное отношение к своей работе.

К негрубым ошибкам следует отнести:

- небольшая неточность;
- незначительные ошибки при построении;
- непоследовательное ведение работы.

Недочетами являются:

- недостаточное владение штрихом;
- недостаточное владение живописными материалами.

II. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РИСУНОК»

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

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

Задачи:

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

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- грамотно пользоваться материалами и инструментами для рисунка;
- грамотно компоновать изображение на листе;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;
- видеть, понимать и передавать в рисунке тональные отношения натуры.
- анализировать работы: оценивать степень выполнения поставленной задачи.

2 год обучения

- использовать предварительные композиционные зарисовки в работе над рисунком;
- передавать в рисунке конструкцию формы;
- компоновать изображения человека или животного;
- целно воспринимать и воспроизводить форму в рисунке.

3 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- конструктивно изображать сложную форму;
- целостно воспринимать и воспроизводить форму в рисунке;
- выявлять глубину в рисунке с помощью средств линейной и свето – воздушной перспективы.

4 год обучения

- выявлять в рисунке фактуру изображаемых предметов;
- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- выявлять главное и второстепенное в рисунке;
- создавать цельный художественный образ в рисунке.

5 год обучения

- пользоваться при построении головы человека геометризации формы (метод «обрубков»)
- передавать портретное сходство;
- создавать цельный художественный образ в рисунке;
- передавать цельность и законченность в работе.

6 год обучения

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- выполнять наброски фигуры человека с натуры;
- правильно составлять композицию на листе и изображать предметы в натюрморте;
- свободно рисовать карандашом, пером, пастелью, углем;
- самостоятельно работать над любыми видами композиций;
- творчески подходить к выполнению заданий;
- передавать пропорции тела человека его лица, характер движения и поз;
- изображать натюрморт с различными предметами, разными материалами.

С учетом данных критериев выставляются оценки.

Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации

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

«5»	✓ самостоятельный выбор формата; ✓ правильную компоновку изображение в листе; ✓ последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; ✓ умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала; ✓ владение линией, штрихом, тоном; ✓ умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; ✓ умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; ✓ творческий подход.
«4»	✓ некоторую неточность в компоновке; ✓ небольшие недочеты в конструктивном построении; ✓ незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений; ✓ некоторую дробность и небрежность рисунка.

«3»	✓ грубые ошибки в компоновке; ✓ неумение самостоятельно вести рисунок; ✓ неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка; ✓ однообразное использование графических приемов для решения разных задач; ✓ незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.
«2»	✓ в работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в определении пропорций геометрических тел, линейно- конструктивном построении, светотеневой моделировке формы, штриховке фона, качество техники штриховки низкое.

Требования к выполнению промежуточной аттестации

Контрольная работа по учебной дисциплине «Рисунок» выполняется в конце каждого второго полугодия.

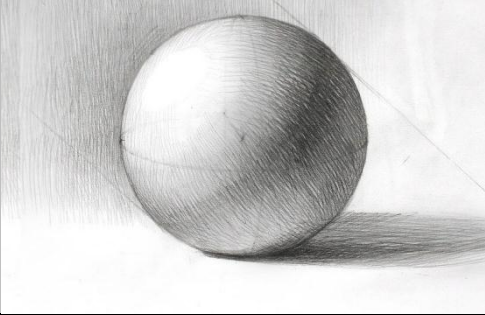
Контрольные уроки рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Натюрморт выполняется графическими материалами на формате А3 – А2 в течение нескольких практических занятий. В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и драпировка), в третьих, четвертых, пятых, шестых классах – комбинированных по форме, различных по материалу предметов.(4-5 предметов и драпировок).

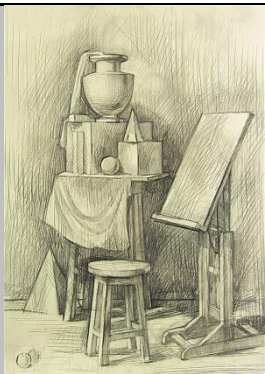
Критерии оценивания контрольной работы

- грамотно скомпоновать изображение на листе бумаги (размер изображения должен быть оптимальным);
- выявить особенности конструкции объема, ее положение в пространстве, пропорциональные отношения частей и целого, основанные на осмысленном понимании сути формообразования;
- выявить закономерности светотеневых отношений, показать понимание тональности как пространственной характеристики (степень насыщенности тона зависит от того, как расположен в пространстве тот или иной участок формы по отношению к источнику света);
- выполнить работу графически грамотно, убедительно, прорисовать детали и обобщить рисунок, показать целостность восприятия формы.

Примерные темы контрольных работ

I КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	

Тема: Натюрморт из 3-х предметов одного назначения, но различных по характеру (например, вазы, бутылки и т.п.), выстроенных по одной горизонтали. Формат А2. Материал – графитный карандаш.	
2 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	
Тема: Рисунок натюрморта из 2 предметов с задачами решения формы тоном. Формат А2. Материал – графитный карандаш.	
3 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	
Тема: Тональный рисунок шара Формат А2 – А3. Материал – графитный карандаш.	
4 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	
Итоговая аттестация Тема: Рисунок натюрморта, состоящего из предметов, геометрическая форма которых не выражена (например, натюрморт с обувью). Геометрическое обоснование формы Формат А2. Материал – графитный карандаш.	
5 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	

Тема: Творческий композиционный рисунок натюрморта с последующим додумыванием интерьера. Формат А2. Материал – графитный карандаш.	
6 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	
Тема: Рисунок гипсовой головы Формат А2. Материал – графитный карандаш.	

Требования к экзамену

Цель творческого экзамена по рисунку – выявление линейно-конструктивного построения формы в перспективе и светотеневого решения рисунка.

Задачи:

- Выявить умения композиционно выразительно размещать рисунок на листе.
- Проверить умения линейного построения предметов, передачу их пропорций и пространственной взаимосвязи.
- Выявить умения передавать объем, свет, фактуру цветности предметов средствами тона и светотени.

Экзамен рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы обучающегося в аудитории над натурной постановкой: натюрморт, состоящий из предметов, геометрическая форма которых не выражена (например, натюрморт с обувью).

Предметы необходимо построить с учетом перспективных сокращений, выявить их объем и пространственное расположение с учетом освещения.

Рисунок выполняется графитным карандашом на листе ватмана формата А2, в течение 10 учебных часов.

Требования к выполнению экзаменационной работы по рисунку.

Учебные задачи	Требования к рисунку	Критерии оценки
Композиционное решение	Гармоничное размещение изображения в формате	Выбран горизонтальный или вертикальный ориентированный формат рисунка в зависимости

		от соотношения высоты и ширины постановки. Размер изображения соответствует размеру формата. Уравновешенна общая масса предметов в пространстве.
	Определение взаимосвязей между предметами постановки	Верно найдены соотношения размеров и пропорций между предметами. Верно переданы очертания группы предметов.
	Грамотное размещение тона в формате	Уравновешенны массы светлого и тёмного тона в рисунке.
	Наличие композиционного центра	Присутствует выделение главного и подчинение второстепенных элементов.
Конструктивное решение	Аналитический разбор формы	Выявлены геометрические основы элементов постановки. Проведено сквозное построение с учетом невидимых поверхностей предметов и форм. Верно определены пропорции предметов.
	Определение предметной плоскости и пространственного положения предметов постановки	Присутствует отражение в рисунке вертикальной и горизонтальной плоскости.
	Верная передача наблюдательной перспективы	Правильно переданы перспективные сокращения предметов с учетом взаимного размещения в пространстве.
Тональное решение	Определение тоновых отношений в постановке	Поверхности разные по тону переданы в рисунке пятнами различной плотности.
	Выявление объема средствами светотени	Определены градации светотени. Согласованы в тоне световые и теневые поверхности.
Техника исполнения	Грамотный выбор материала и масштаба штриховки	Грамотно заданное направление штриха. На разных участках изображения используются различные варианты штриховки. Работы ластиком.

III. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЖИВОПИСЬ»

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

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

Задачи:

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе.
- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств.
- знаний разнообразных техник живописи.
- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя.
- умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды.
- умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека.
- навыков в использовании основных техник и материалов.
- навыков последовательного ведения живописной работы.
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

С учетом данных критериев выставляются оценки.

1 год обучения

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

2 год обучения

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

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

3 год обучения

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

4 год обучения

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

5 год обучения

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

6 год обучения

- находить образное и живописно-пластическое решение постановки;
- определять колорит;
- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды;
- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды;
- свободно владеть передачей материальности различных предметов.

Критерии оценки промежуточной аттестации

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

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

	✓ творческий подход.
«4»	✓ некоторую неточность в компоновке; ✓ небольшие недочеты в конструктивном построении; ✓ незначительные нарушения в последовательности работы тоном и цветом, как следствие, незначительные ошибки в передаче цветовых и тональных отношений; ✓ некоторую дробность в живописной работе..
«3»	✓ грубые ошибки в компоновке; ✓ неумение самостоятельно выполнять живописную работу; ✓ неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в цветовом и тональном решении этюда; ✓ однообразное использование живописных приемов для решения разных задач; ✓ незаконченность, неаккуратность, небрежность в живописи.
«2»	✓ в работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в определении пропорций, линейно- конструктивном построении, в цветовом и тональном решении, качество живописной техники низкое.

Требования к выполнению промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по предмету «Живопись» проводится в 1-ом и 2-ом полугодии в форме контрольного просмотра творческих работ, выполнение экзаменационной работы в конце 2 – го полугодия с целью выявления уровня овладения умениями и навыками, полученными обучающимися в течение 1 и 2 полугодия по предмету «Живопись».

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Натюрморт выполняется на формате А3 – А2 в течение нескольких практических занятий.

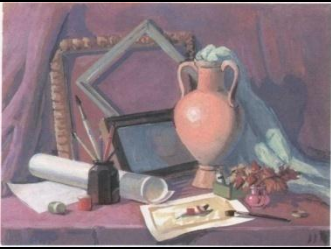
В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и драпировка), в третьих-четвертых классах – комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и драпировки).

Критерии оценивания контрольной работы

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

Примерные темы итоговых контрольных работ

1 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	

Тема: Композиционный тематический натюрморт («В гостях у художника», «Натюрморт с весенними цветами и радугой» и т.п.). Формат А2. Материал – гуашь.	
2 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	
Тема: Этюд натюрморта из 4-5 крупных бытовых предметов. Декоративность. Витражное решение. Формат А2. Материал – гуашь.	
3 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	
Тема: Задачи решения колористического единства, освещения и плановости. Формат А2. Материал – акварель.	
4 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	
Тема: Композиционный натюрморт с включением репродукции живописного произведения. Формат А2. Материал – акварель, гуашь.	
5 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	

Тема: Натюрморт из крупных предметов, различных по материальности с вертикальными и горизонтальными складками. Формат А2. Материал – акварель.	
6 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	
Тема: Этюд тематического натюрморта, состоящего из 5-6 предметов, различных по материальности, с выраженным освещением, углубленным пространством, вертикальными и горизонтальными складками. Формат А2. Материал – акварель.	

Требования к экзамену

Цель: Выявить живописные навыки в создании художественного образа.

Задачи:

- Проверить навыки выразительного выполнения живописного рисунка предметов с различной окраской и фактурой.
- Выявить умения передавать объем, фактуру целостность предметов средствами живописи.
- работы по рисунку и живописи.

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом.

Экзаменационная работа по учебному предмету «Живопись» выполняется в конце каждого второго полугодия во время учебного занятия, согласно учебному плану. Натюрморт выполняется живописными материалами на листе ватмана в формате А3(30х40), А2 (60х40), А1(60х80) в течение нескольких практических занятий.

Экзаменационная работа по живописи должна отражать уровень сформированности навыков работы над живописной постановкой: навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены; умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды; навыки последовательного ведения живописной работы.

Требования к выполнению экзаменационной работы по живописи.

Учебные задачи	Требования к рисунку	Критерии оценки
Композиционное	Гармоничное размещение	Выбран горизонтальный или вертикальный

решение	изображения в формате	ориентированный формат рисунка в зависимости от соотношения высоты и ширины постановки. Размер изображения соответствует размеру формата. Уравновешенна общая масса предметов в пространстве.
	Определение взаимосвязей между предметами постановки	Верно найдены соотношения размеров и пропорций между предметами. Верно переданы очертания группы предметов.
	Грамотное размещение тона в формате	Уравновешенны массы светлого и тёмного тона в рисунке.
	Наличие композиционного центра	Присутствует выделение главного и подчинение второстепенных элементов.
Конструктивное решение	Аналитический разбор формы	Выявлены геометрические основы элементов постановки. Проведено сквозное построение с учетом невидимых поверхностей предметов и форм. Верно определены пропорции предметов.
	Определение предметной плоскости и пространственного положения предметов постановки	Присутствует отражение в рисунке вертикальной и горизонтальной плоскости.
	Верная передача наблюдательной перспективы	Правильно переданы перспективные сокращения предметов с учетом взаимного размещения в пространстве.
Цветовое решение	Определение цветовых отношений в постановке	Переданы цветовые характеристики предметов, обусловленные рефлексной взаимосвязью.
	Выявление объема	Согласованы световые и теневые поверхности.
Техника исполнения	Грамотный выбор материала	Грамотное выполнение работы в цвете.

IV. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

Целью учебного предмета «Компьютерная графика» является художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- освоение терминологии предмета «Компьютерная графика»;
- приобретение умений грамотно работать с графическими программами;
- формирование: умения создавать графические изображения в векторной и растровой графике, умения создавать художественный образ при помощи компьютерной графики; приобретение устойчивых умений передавать авторский замысел при помощи компьютерной графики;
- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: фотографиями, рисунками, шрифтами, эскизами;
- формирование навыков воплощения идеи в дизайн - проект.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- понимать роль компьютерной графики в дизайне;
- знать понятие, что такое векторная графика;
- самостоятельно работать в графической программе CorelDRAW;
- создание простых векторных изображений, рисунков и несложных графических объектов;
- особенности, достоинства и недостатки векторной графики;
- знать законы, приемы композиции и применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах.

2 год обучения

- знать понятие, что такое растровая графика,;
- самостоятельно работать в растровой программе Adobe Photoshop;
- редактирование растровых изображений;
- роль и значение цвета в графическом дизайне;
- особенности, достоинства и недостатки растровой графики;
- основы шрифтовой композиции.

3 год обучения

- знать основы типографики;
- понятия стиля в графическом дизайне;
- свободно работать в графической программе CorelDRAW.

4 год обучения

- самостоятельное импортирование и экспортирование изображений;
- фотомонтаж- создание монтажа из готовых изображений;
- история календарей;
- работа с текстом в растровой программе;
- свободно работать растровой программе AdobePhotoshop.

5 год обучения

- знать какие бывают виды плакатов;
- создание и редактирование собственных творческих композиций средствами графических дизайнерских программ;
- понятие - фирменный стиль и основные элементы фирменного стиля.

6 год обучения

- создание авторских шрифтов;
- перевод рисунка в векторную графику;
- знать направления в современном искусстве и графическом дизайн;

С учетом данных критериев выставляются оценки.

Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации

По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«5»	✓ самостоятельный сбор графического и фотографического материала; ✓ правильную компоновку изображения в листе; ✓ последовательное, грамотное и аккуратное выполнение работ на ПК; ✓ умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала; ✓ владение методам и приемам работы с графическими программами; ✓ умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе; ✓ умение применять при выполнении практической работы теоретические знания; ✓ творческий подход.
«4»	✓ некоторую неточность в компоновке; ✓ небольшие недочеты в построении композиции; ✓ незначительные нарушения в последовательности работы над эскизами на ПК; ✓ некоторую небрежность при исполнении графических изображений.
«3»	✓ грубые ошибки в компоновке; ✓ неумение самостоятельно вести работу над композицией; ✓ неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в работе

	над эскизами; ✓ однообразное использование графических приемов для решения разных задач; ✓ незаконченность, неаккуратность в эскизах.
«2»	✓ выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки, не самостоятелен.

Требования к выполнению промежуточной аттестации

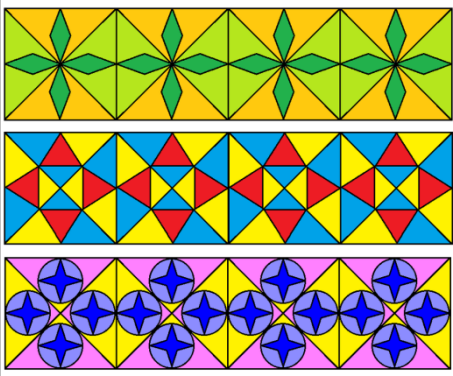
Контрольная работа по учебной дисциплине «Компьютерная графика» выполняется в конце каждого второго полугодия.

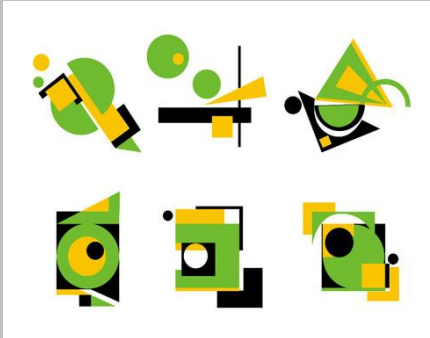
Контрольные уроки (или дифференцированные зачеты) рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы обучающегося.

Критерии оценивания контрольной работы

- грамотно расположить предметы в листе;
- правильно строить цветовые гармонии;
- креативно мыслить при создании графической композиции;
- умело использовать графические редакторы;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении.

Примерные темы контрольных работ

1 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	
Тема: Разработка орнамента. Растительный орнамент. Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.	
2 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	

Тема: Шрифтовой плакат. Формат: А-4. Упражнения. Работа на компьютере.	
3 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	
Тема: Создание цвето-графической серии в векторной графике. Формат: А-3. Упражнения. Работа на компьютере. Создать 4-5 композиций, единых по формату, колориту и стилистике	
4 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	
Итоговая аттестация Тема: Эскиз обложки календаря. Формат: А-4. Работа над проектом календаря. Разработать эскиз обложки календаря. Работа на компьютере.	
5 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	
Тема: Рекламный плакат (баннер). Формат: А-4. Работа над эскизами. Работа на компьютере.	
6 КЛАСС	
Контрольные разделы	Пример итоговой работы
II полугодие	
Тема: Выполнение итоговой работы.	На выбор учащихся

Требования к экзамену

Цель: Проект, созданный средствами компьютерной графики, с соблюдением всех условий и правил графического дизайна.

Задачи:

- Проверить умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения.
- Работать в дизайнерских программах.
- Готовить проект к печати.

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы обучающегося на компьютере. Длительность работы составляет 4 академических часа.

Экзаменационная работа по компьютерной графике должна отражать уровень сформированности навыков работы на компьютере: умело использовать графические редакторы, правильно строить цветовые гармонии, креативно мыслить, добиться целостности изображения; навыки последовательного ведения работы.

Требования к выполнению экзаменационной работы по компьютерной графике.

Учебные задачи	Требования к иллюстрации	Критерии оценки
Композиционное решение	Гармоничное размещение изображений в формате	Выбран горизонтальный или вертикальный ориентированный формат рисунка. Размер изображения соответствует размеру формата. Уравновешенна общая масса предметов в пространстве.
	Определение взаимосвязей между изображениями	Верно найдены соотношения размеров и пропорций между предметами. Верно переданы очертания группы предметов.
	Выразительное цветовое решение	Уравновешенны массы светлого и тёмного в композиции
	Наличие композиционного центра	Присутствует выделение главного и подчинение второстепенных элементов.
Конструктивное решение	Аналитический разбор формы	Выявлены геометрические основы элементов постановки. Проведено сквозное построение с учетом невидимых поверхностей предметов и форм. Верно определены пропорции предметов.
	Определение предметной плоскости и пространственного положения предметов постановки	Присутствует отражение в рисунке вертикальной и горизонтальной плоскости.
	Верная передача наблюдательной перспективы	Правильно переданы перспективные сокращения предметов с учетом взаимного размещения в пространстве.
Цветовое решение	Определение цветовых отношений в постановке	Переданы цветовые характеристики предметов, обусловленные рефлексной взаимосвязью.
	Выявление объема	Согласованы световые и теневые поверхности.
Техника исполнения	Грамотное умение пользоваться графическими редакторами	Грамотное выполнение работы в цвете.

V. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

Целью учебного предмета «Основы дизайн-проектирования» является развитие художественно-творческих способностей обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области дизайн-проектирования; определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в профессиональных организациях и организациях высшего образования, реализующих основные образовательные программы в области дизайна.

Задачи:

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

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знать понятие, что такое изобразительные средства композиции;
- создание композиций при помощи эмоциональные характеристики линии, пятна, точки;
- навык создания имитации фактур;
- приемы и способы трансформации и преобразования формы;
- создание стилизаций;
- основные понятия композиции;
- умение формировать художественного образа;
- изучение и применение эффектов в AdobePhotoshop;
- особенности восприятия цвета человеком;
- знание профессиональной терминологии;
- формирование образа посредством ассоциаций.

2 год обучения

- знать сферу применения пространственной композиции;

- характеристики средового дизайна;
- умение создавать рельефную композицию на основе бумаги и средствами компьютерной графики;
- на основе заданного плана создавать варианты вывода в объем;
- освоения навыков бумагопластики;
- различные приемы формообразования к объекту;
- самостоятельно работать в растровой программе AdobePhotoshop;
- редактирование растровых изображений;
- основы проектирования;
- эргономика в среде дизайна;
- умение самостоятельно разработать эскиз и сделать готовый макет упаковки.

3 год обучения

- формирование стиля, понятие «стиль» и «отсутствие стиля»;
- самостоятельное создание шрифтовой композиции;
- умение самостоятельно выполнить коллаж в AdobePhotoshop
- знать основы типографики;
- свободно работать в графической программе CorelDRAW;
- знакомство с понятием фирменный стиль, логотип;
- понятие графической продукции и ее виды;
- структура книги;
- особенности восприятия шрифта и изображения;
- знакомство с понятием «иллюстрация».

4 год обучения

- концептуальное проектирование;
- навык разработки сценария праздника;
- создание проекта праздника методом коллажа;
- самостоятельное создание фирменного стиля;
- самостоятельное умение анализировать проделанную работу;
- социальный плакат.

5 год обучения

- создание модульной графической композиции методом коллажа;
- понятие раппортного поля;
- эскизирование модульной полки;
- самостоятельное создание макета конструкций;

- знакомство с объектами театральной бутафории;
- освоение техники папье-маше;
- навыки конструирования из различных материалов.
- навыки заполнения объемной формы;
- умение создавать образно-эмоциональные композиции;
- создавать эскизы к оформлению сцены.

6 год обучения

- создавать цветовые вариации объектов;
- эскизировать в CorelDRAW;
- создать проект витрины магазина;
- создать образную композицию на тему проекта методом коллажа;
- создать эскизы разверток стен в CorelDRAW.

С учетом данных критериев выставляются оценки.

Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации

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

«5»	✓ работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; ✓ правильная компоновка изображения в листе; ✓ последовательное, грамотное и аккуратное выполнение работ на ПК; ✓ умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала; ✓ владение методом и приемам работы с графическими программами; ✓ умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе; ✓ умение применять при выполнении практической работы теоретические знания; ✓ творческий подход. ✓ композиция составлена, учитывая ее законы; ✓ проявлены организационно-трудовые умения.
«4»	✓ есть незначительные «промахи» в композиции и в цветовом решении; ✓ небольшие недочеты в построении композиции; ✓ незначительные нарушения в последовательности работы над эскизами на ПК; ✓ некоторую небрежность при исполнении графических изображений. ✓ при работе в материале есть небрежность.
«3»	✓ грубые ошибки в компоновке; ✓ неумение самостоятельно вести работу над композицией; ✓ неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в работе над эскизами; ✓ однообразное использование графических приемов для решения разных задач; ✓ незаконченность, неаккуратность в эскизах.
«2»	✓ выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки, не самостоятелен.

Требования к выполнению промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по предмету «Основы дизайн-проектирования» проводится в 1-ом и 2-ом полугодии в форме контрольного просмотра творческих работ, выполнение экзаменационной работы в конце 2 – го полугодия с целью выявления уровня овладения умениями и навыками, полученными обучающимися в течение 1 и 2 полугодия по предмету «Основы дизайн-проектирования».

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося. Работа выполняется в течение нескольких практических занятий.

Требования к экзамену

Цель: Проект, созданный с соблюдением всех условий и правил графического дизайна. Тему для проекта учащиеся выбирают самостоятельно.

Задачи:

- Проверить умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения.
- Оригинальное выполнение учебно-творческой задачи.

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы обучающегося. Длительность работы составляет 8 академических часов.

Экзаменационная работа по основам дизайн-проектирования должна отражать уровень сформированности навыков работы графической композиции: умело использовать графические материалы, поиск композиционного решения, умение правильно строить цветовые гармонии, креативно мыслить, добиться целостности изображения; навыки последовательного ведения работы.

Требования к выполнению экзаменационной работы по «Основам дизайн-проектирования».

Учебные задачи	Требования к проекту	Критерии оценки
Композиционное решение	Гармоничное размещение изображений в формате	Выбран горизонтальный или вертикальный ориентированный формат рисунка. Размер изображения соответствует размеру формата. Уравновешенна общая масса предметов в пространстве.
	Определение взаимосвязей между предметами	Верно найдены соотношения размеров и пропорций между предметами. Верно переданы очертания группы предметов.
	Выразительное цветовое решение	Уравновешенны массы светлого и тёмного в композиции
	Наличие композиционного центра	Присутствует выделение главного и подчинение второстепенных элементов.
Конструктивное решение	Аналитический разбор формы	Выявлены геометрические основы элементов проекта. Проведено сквозное построение с учетом невидимых поверхностей предметов и форм. Верно определены пропорции предметов.
	Определение предметной плоскости и пространственного	Присутствует отражение в рисунке вертикальной и горизонтальной плоскости.

	положения предметов постановки	
	Верная передача наблюдательной перспективы	Правильно переданы перспективные сокращения предметов с учетом взаимного размещения в пространстве.
Цветовое решение	Определение цветовых отношений в проекте	Переданы цветовые характеристики предметов, обусловленные рефлексной взаимосвязью.
	Выявление объема	Согласованы световые и теневые поверхности.
Техника исполнения	Грамотный выбор материала	Грамотное выполнение работы в цвете.

6.2.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

к текущему контролю, промежуточной и итоговой
аттестации

ПО.02 История искусств

учебные предметы

УП.01 «Беседы об искусстве»,

УП 02 «История изобразительного искусства»

Дополнительная предпрофессиональная программа

в области изобразительного искусства

«Дизайн»

(срок обучения 5(6) лет)

Разработчик: Вилакова Татьяна Сергеевна, преподаватель структурного подразделения
«Детская школа искусств №19», 2023 г.

п. Коноша 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Паспорт комплекта контрольно - оценочных средств	стр.3-7
	I.I. Цели и задачи	
	I.II.Виды и формы контроля	
	I.III.Система и критерии оценок	
II.	Учебный предмет «Беседы об искусстве»	стр.8-12
III.	Учебный предмет «История изобразительного искусства»	стр.13-36

I. Паспорт комплекта контрольно - оценочных средств

Фонд оценочных средств (ФОС) разработан на основе общеобразовательной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Дизайн», сроком реализации 5 (6) лет с дополнительным годом обучения.

Фонд оценочных средств разработан для проведения контроля успеваемости обучающихся, на основании и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Дизайн», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.08.2012 № 855.

Фонд оценочных средств, представляют собой перечень контрольно-измерительных материалов, типовых заданий для проведения практических занятий, контрольных работ, тестов, зачётов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень обученности и качества знаний обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №8» (далее – Школа).

I.1. Цель и задачи фонда оценочных средств.

Целью создания ФОС является оценка достижений обучающихся на соответствие их знаний, умений и уровня приобретенных компетенций.

Задачи ФОС:

- Контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и практических навыков;
- Контроль уровня сформированности компетенций, определенных по ФГТ подготовки в качестве результатов освоения предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства.
- Контроль и управление достижением целей реализации, определенных в виде набора общих компетенций к выпускникам.

I.2. Виды и формы контроля.

Критерии оценки качества подготовки обучающихся должны позволить:

- определить уровень усвоения учебного материала, предусмотренного программой по учебному предмету;
- определить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических заданий;
- оценить обоснованность изложенного ответа.

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий.

Для оценки качества реализации программы «Дизайн» проводится текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, по учебным предметам: «Беседы об

искусстве» и «История изобразительного искусства». Итоговая аттестация проводится по учебному предмету «История изобразительного искусства».

График текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации (срок обучения 5 лет)

	Классы											
Предмет	1		2		3		4		5		6	
Полугодия	І	ІІ	І	ІІ	І	ІІ	І	ІІ	І	ІІ	І	ІІ
Беседы об искусстве	текущий контроль	зачет										
История изобразительного искусства			текущий контроль	зачет	текущий контроль	зачет	текущий контроль	зачет	текущий контроль	Экзамен ¹ Зачет ²	зачет	Экзамен ²

¹ при сроке обучения 5 лет

² при обучении 6 лет

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости обучающихся являются:

- систематичность;
- учет индивидуальных особенностей обучающегося;
- коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации).

Виды контроля.

• **Текущий контроль успеваемости** - направлен на поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся.

Текущий контроль осуществляется преподавателем, проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Текущий контроль включает в себя поурочное оценивание результатов учёбы обучающихся; осуществляется регулярно в рамках расписания занятий и предполагает использование различных систем оценивания.

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ. Формы текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.

• **Промежуточная аттестация** проводится для контроля успеваемости обучающихся по каждому учебному предмету, определяет успешность развития и усвоения ими образовательной программы за полугодовой период обучения. Промежуточная аттестация проводится контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

В промежуточной аттестации учитываются данные текущего контроля, участие в конкурсах, олимпиадах и мероприятиях Школы.

Промежуточная аттестация в конце учебного года проводится для контроля успеваемости обучающихся, определяет успешность усвоения образовательной программы за учебный год. Итоговая годовая оценка по учебному предмету, выставляется преподавателем на основе отметок за полугодия и отметки по результатам промежуточной аттестации в конце учебного года.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы.

• **Итоговая аттестация** проводится в форме выпускного экзамена по учебному предмету История изобразительного искусства. Выпускной экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий.

Формы текущего контроля и промежуточной (полугодовой и годовой) аттестации.

Учебный предмет	Форма контроля	Наполнение фонда оценочных средств
▪ Беседы по искусству. ▪ История изобразительного искусства.	▪ Устный опрос. ▪ Тестирование. ▪ Реферат. ▪ Презентация. ▪ Анализ художественного произведения. ▪ Контрольная работа.	▪ Вопросы по разделам и темам. ▪ Критерии оценок. ▪ Методические рекомендации. ▪ Банк тестов. ▪ Экзаменационные билеты

- *Устный опрос* – средство оценивания знания и кругозора обучающихся, умение логически построить ответ, владение коммуникативными навыками. Обучающая функция состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену.
- *Контрольная работа* – средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу (проводится в счет аудиторного времени).

Контрольная работа предполагает контрольную работу по теоретическим дисциплинам: «Беседы об искусстве», «Истории изобразительных искусств».

- *Зачет (дифференцированный)* – средство контроля усвоения учебного материала, проводится в конце второго полугодия. На основании результатов зачёта выводятся полугодовые и годовые оценки. Оценки успеваемости обучающегося вносятся в журнал учета успеваемости, в дневник обучающегося и в общешкольную ведомость.
- *Выпускной экзамен* - проводится в 5 классе (или в 6 – в случае дополнительного года обучения) во втором полугодии по предмету: «История изобразительного искусства», в форме итогового просмотра. Оценка за экзамен заносится в свидетельство об окончании Школы.

При проведении контроля (текущего, промежуточной аттестации) и выставлении отметки следует учитывать уровень достижения обучающегося в восприятии искусства, но доминирующим в оценивании художественно-творческой деятельности является выполнение заданий.

I.III. Система и критерии оценок

Для аттестации успеваемости обучающихся установлена пятибалльная дифференцированная система оценок: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Оценки контроля (текущего, промежуточной аттестации) успеваемости обучающегося вносятся в журнал учёта успеваемости и посещаемости и в общешкольную сводную ведомость (полугодовые, годовые оценки).

Оценка «отлично» - 5 ставится в случае:

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала;
- умения выделять главное в изученном материале, на основании законов, правил и примеров обобщать, делать выводы;
- устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания;
- отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала.

Оценка «хорошо» - 4 ставится в случае:

- знания изученного программного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы;
- устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;
- наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала;
- соблюдения основных правил.

Оценка «удовлетворительно» - 3 ставится в случае:

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя;
- умения работать на уровне воспроизведения;
- наличия грубых ошибок, либо несколько негрубых ошибок;
- незначительного несоблюдения основных правил.

Оценка «неудовлетворительно» - 2 ставится в случае:

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельных представлений об изученном материале;
- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на вопросы;

- наличия грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала;
- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков.

II. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

Целью изучения учебного предмета «Беседы об искусстве» является художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

Задачи:

- развитие навыков восприятия искусства.
- развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
- формирование навыков восприятия художественного образа.
- знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
- обучение специальной терминологии искусства.
- формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

- Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
- Знание особенностей языка различных видов искусства.
- Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
- Владение навыками восприятия художественного образа.
- Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
- Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
- Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.)

С учетом данных критериев выставляются оценки.

Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации

По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«5»	✓ владеет первичными историко-теоретическими знаниями и основной терминологией в области изобразительного искусства; ✓ ориентируется в пройденном материале; ✓ раскрывает основные выразительные средства художественного языка произведения; ✓ показывает свое отношение к произведению.
«4»	✓ в целом демонстрирует первичные историко-теоретические знания и основную терминологию в области изобразительного искусства; ✓ ориентируется в пройденном материале; ✓ раскрывает основные выразительные средства художественного языка произведения, но допускает неточности, которые исправляются по замечанию; ✓ анализ произведения изобразительного искусства не целостный, недостаточно аргументированный ответ; ✓ показывает свое отношение к произведению.
«3»	✓ демонстрирует недостаточное владение первичными историко-теоретическими знаниями и основной терминологией в области изобразительного искусства; ✓ слабо ориентируется в пройденном материале; ✓ слабо раскрывает основные выразительные средства художественного языка произведения, допускает грубые ошибки и не может их исправить по замечанию; ✓ анализ произведения изобразительного искусства не целостный, недостаточно аргументированный ответ; ✓ нет собственного отношения к произведению.
«2»	✓ не показывает первичные историко-теоретические знания и владение основной терминологией в области изобразительного искусства; ✓ слабо ориентируется в пройденном материале; ✓ не раскрывает основные выразительные средства художественного языка произведения; ✓ не может провести анализ произведения изобразительного искусства; ✓ нет собственного отношения к произведению.

Требования к выполнению итоговой контрольной работы

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточную аттестацию успеваемости учащихся в форме зачета, который проводится во 2-м полугодии. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

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

Методические рекомендации по критериям оценивания работ обучающихся

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По итогам года по предмету «Беседы об искусстве» выставляется средняя оценка.

Примерные варианты итоговых контрольных работ

1 КЛАСС

Тестовое задание

Задание №1

Выделить правильный ответ

1. Выдели варианты ответов, которые относятся к синтетическим видам искусства:

a) Хореография

с) Телевидение

е) Музыка

g) Кино

b) Архитектура

d) Живопись

f) Литература

h) Театр

2. Музыка и литература относятся к:

a) Временным видам искусства

b) Пространственным видам искусства

3. Изобразительное искусство относится к:

a) Временным видам искусства

b) Пространственным видам искусства

с) Синтетическим видам искусства

4. Архитектура относится к:

a) изобразительному искусству

b) декоративно-прикладному искусству

с) пространственному виду искусства

5. Водорастворимые краски:

- a) акварель
- b) пастель
- c) масляные

6. Выдкли варианты ответов, которые относятся к мягким материалам:

a) Гуашь	c) Картон	e) Уголь	g) Пастель
b) Глина	d) Пластилин	f) Сангина	h) Соус

7. Что художник называет «станком»:

- a) Кисть
- b) Мольберт
- c) Мастихин

8. Жанр изобразительного искусства, в котором на картине изображают предметы быта, а также плоды, цветы:

- a) Пейзаж
- b) Натюрморт
- c) Историческая живопись

9. Жанр изобразительного искусства, в котором на картине изображают одного или несколько человек:

- a) Историческая живопись
- b) Бытовая картина
- c) Портрет

10. Пейзаж – картина, изображающая:

- a) Группу людей
- b) Сцену из жизни
- c) Природу

Устный опрос

1. Назовите основные виды искусства.
2. Что относится к изобразительному искусству?
3. Назовите пространственные виды искусства.
4. Назовите динамические виды искусства.
5. Особенности синтетических видов искусства.
6. Какие художественные материалы использует художник?
7. Что такое мастихин?
8. Назовите мягкие материалы.
9. Назовите жанры изобразительного искусства.
10. Охарактеризуйте жанр изобразительного искусства (на выбор).

Темы для подготовки творческого проекта

- 1. Виды искусства*
- 2. Пространственные виды искусства*
- 3. Зрелищные виды искусства*
- 4. Динамические виды искусства*
- 5. Материалы и инструменты художника*
- 6. Жанры изобразительного искусства*
- 7. Батальный жанр – история возникновения и развития жанра*
- 8. Анималистический жанр*
- 9. Бытовой жанр*
- 10. Мифологический жанр*

III. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

Целью изучения учебного предмета «История изобразительного искусства» является художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачи:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных годах обучения

С учетом данных критериев выставляются оценки за учебный год.

1 год обучения (2 класс)

- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание истории изобразительного искусства Древнего мира, периода античности, Средних веков;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки восприятия произведения изобразительного искусства, выражения своего отношения к нему, проведения ассоциативных связей с другими видами искусства.

2 год обучения (3 класс)

- знание основных этапов развития русского изобразительного искусства XIXVII в.в.;
- знание истории изобразительного искусства эпохи Возрождения;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

3 год обучения (4 класс)

- знание истории изобразительного искусства Западной Европы XVII-XIX в.в.;
- умение выделять основные черты художественного стиля.

4 год обучения (5 класс)

- знание основных этапов развития русского изобразительного искусства XVIII-XX в.в.;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника.

Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации

По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«5»	✓ легко ориентируется в изученном материале; ✓ умеет сопоставлять различные взгляды на явление; ✓ высказывает и обосновывает свою точку зрения; ✓ показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос; ✓ выполнены качественно и аккуратно все практические работы; ✓ записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.
«4»	✓ легко ориентируется в изученном материале; ✓ проявляет самостоятельность суждений; ✓ грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос; ✓ выполнены практические работы не совсем удачно; ✓ при ведении тетради имеются незначительные ошибки.
«3»	✓ основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить; ✓ ответ носит в основном репродуктивный характер; ✓ практические работы выполнены не эстетично, небрежно, с ошибками; ✓ записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.
«2»	✓ не показывает первичные историко-теоретические знания и владение основной терминологией в области изобразительного искусства; ✓ слабо ориентируется в пройденном материале; ✓ не раскрывает основные выразительные средства художественного языка произведения; ✓ не может провести анализ произведения изобразительного искусства; ✓ нет собственного отношения к произведению.

Требования к выполнению итоговой контрольной работы

Программа «История изобразительного искусства» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме зачета, который проводится во 2-м полугодии со 2 по 4 классы. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

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

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Примерные варианты итоговых контрольных работ

2 КЛАСС

Тестовое задание

Задание №1

Выделить правильный ответ

1. Кто такие варвары в средневековой истории?

a) женские имена;

b) люди, которые для древних греков и для римлян были чужеземцами;

c) совокупность народов, вторгавшихся в пределы Римской империи, основывавших на её территории самостоятельные государства.

2. Какой вид искусства был ведущим у варваров?

a) Архитектура

b) Живопись

c) Декоративно-прикладное искусство

3. Как назывался период развития западноевропейского средневекового искусства, охватывающий XI—XII века?

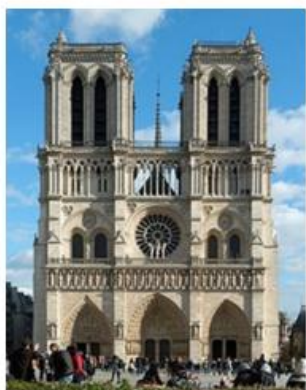
- a) *Дороманский период.*
 b) *Романский период.*
 c) *Готический период.*
4. Какой стиль был первым, распространившимся по всей католической Европе?
- a) *Звериный стиль,*
 b) *Романский стиль,*
 c) *Готический стиль.*
5. Главные характерные черты романской архитектуры?
- a) *Изящность, декоративность, нарядность;*
 b) *Строгая простота, массивность, монументальность, тяжеловесность формы;*
 c) *Устремлённость ввысь, лёгкость конструкций, ажурный декор, витражи*
6. Для какого стиля наиболее подходящее название – «стрельчатый»?
- a) *Романский стиль,*
 b) *Готический стиль.*
7. Что такое витраж?
- a) *Вышивка;*
 b) *Резьба по дереву;*
 c) *Картина из кусочков цветного стекла.*
8. Найди лишнее.

9. Какой орнамент относится к готическому стилю?

10. Как называется этот собор?

Задание №2

1. Столица Византии. 2. Полукружия в алтарной части средневековой церкви. 3. Украшение окон в готической церкви. 4. Живопись, выполненная кусочками цветной смальты. 5. Один из периодов Средневекового искусства. 6. Стиль Средневекового искусства. 7. Название главного христианского храма в Константинополе.

1.	К	О	Н	С	Т	А	Н	Т	И	Н	О	П	О	Л	Ь		
						2.	А	Б	С	И	Д	А					
						3.	В	И	Т	Р	А	Ж					
						4.	М	О	З	А	И	К	А				
							5.	Р	О	М	А	Н	С	К	И	Й	
					6.	Г	О	Т	И	К	А						
				7.	С	О	Ф	И	Я								

Устный опрос

1. Треугольник над входом в готическую церковь
2. Название главного христианского храма в Константинополе.
3. Книга – откровения св. Иоанна, предвещающая гибель человечеству за его грехи.
4. Столбообразные выступы, укрепляющие стены.
5. В этом стиле выполнено украшение носа корабля из Осеберга.
6. Оплот христианства на Востоке (государство).
7. Галереи, образованные несколькими рядами колонн в средневековых церквях.
8. Как называлось окно над входом в готическую церковь.
9. Название фрагмента рельефа на бронзовых дверях в церкви св. Михаила в Гильдесгейме.
10. Мастерская по изготовлению средневековых книг.

11. Один из периодов средневекового искусства.
12. Один из видов сооружений в средневековой архитектуре.

Темы для подготовки творческого проекта

1. Романский стиль
2. Готический стиль
3. Средневековое искусство
4. Искусство Древней Руси
5. Искусство Византии
6. Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе
7. Византийская иконопись
8. Византийский орнамент
9. Искусство средневекового Востока
10. Искусство Киевской Руси

3 КЛАСС

Тестовое задание

Задание №1

Выделить правильный ответ

1. Какому стилю принадлежат характерные черты архитектуры:

- Обилие пышных, декоративных украшений.
- Подчёркнутая театральность.
- Преобладание сложных криволинейных форм.
- На смену согласованности и пропорциональности приходит диссонанс и асимметрия.

- a) *Барокко*
- b) *Классицизм*
- c) *Рококо*

2. О каком архитекторе следующая информация?

«1738 – 1812 гг., получил образование в Петербургской Академии художеств. В своём творчестве ориентировался на русские архитектурные традиции. В его произведениях классические мотивы сочетаются с традиционными древнерусским»

a) <i>В.И. Баженов.</i>	c) <i>А.Д. Захаров.</i>	e) <i>В.В. Растрелли.</i>
b) <i>М.Ф. Казаков.</i>	d) <i>А.Н. Воронихин.</i>	f) <i>О.Р. де Монферан.</i>

3. Кто автор оформления площади Святого Петра в Риме?

a) <i>Франческо Растрелли.</i>	c) <i>Карл Росси.</i>	e) <i>Пауэл Рубенс.</i>
b) <i>Лоренцо Бернини.</i>	d) <i>Огюст Монферан.</i>	f) <i>Никола Пуссен.</i>

4. Какому стилю принадлежат характерные черты живописи?

- Уравновешенность композиции.
- Жёсткая, математически выверенная система организации пространства.

- Чеканный рисунок.
- Удивительное чувство ритма.

- a) *Барокко.*
- b) *Классицизм.*
- c) *Рококо*

5. Кто автор проекта Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге?

- a) *В.И. Баженов.*
- b) *М.Ф. Казаков.*
- c) *А.Д. Захаров.*
- d) *А.Н. Воронихин.*
- e) *В.В. Растрелли.*
- f) *О.Р. де Монферан.*

6. Какому стилю принадлежат характерные черты архитектуры?

Ориентация на лучшие достижения античной культуры – греческую ордерную систему, строгую симметрию, чёткую соразмерность частей и их подчиненность общему замыслу.

Господство простых и ясных форм.

Спокойная гармония пропорций.

- a) *Барокко.*
- b) *Классицизм.*
- c) *Рококо*

7. Какому стилю принадлежат характерные черты живописи?

Изысканная жизнь придворной аристократии.

Идиллические картины «пастушеской» жизни на фоне первозданной природы.

Мир сложных любовных интриг и хитроумных аллегорий.

«Галантные празднества».

- a) *Барокко*
- b) *Классицизм*
- c) *Рококо*

8. К какому стилю относится картина?

- a) *Классицизм*
- b) *Барокко*
- c) *Рококо*

9. К какому стилю относится картина?

- a) *Классицизм*
- b) *Рококо*
- c) *Барокко*

10. К какому стилю относится картина?

a) Барокко

b) Барокко

c) Классицизм

Задание №2

1. Родиной готического искусства была. 2. Зодчество какой эпохи стало ориентиром для архитектуры классицизма. 3. Ведущий вид искусства в эпоху барокко. 4. Полководец, создателем памятника которого является скульптор Козловский. 5. Направление в искусстве 17-19 вв.. 6. Что считалось главным критерием живописи в эпоху барокко. 7. Характеризовался рококо ... 8. Эпоха барокко это эпоха ... 9. Яркую русскую национальную окраску стилю придал художник.

		1.	Ф	Р	А	Н	Ц	И	Я									
2.	А	Н	Т	И	Ч	Н	О	С	Т	Ь								
	3.	А	Р	Х	И	Т	Е	К	Т	У	Р	А						
						4.	С	У	В	О	Р	О	В					
			5.	К	Л	А	С	С	И	Ц	И	З	М					
				6.	К	Р	А	С	О	Т	А							
			7.	З	А	В	И	Т	К	А	М	И						
							8.	В	О	З	Р	О	Ж	Д	Е	Н	И	Я
	9.	В	И	Ш	Н	Я	К	О	В									

Устный опрос

Примерный перечень терминов изобразительного искусства и живописных произведений для устного опроса.

Анализ живописного произведения должен включать в себя:

- сведения об авторе;
- название картины;
- жанр, в котором выполнено произведение;
- стиль или направление;
- образы героев;
- подробный сюжет;
- художественные средства, которыми пользовался художник (форма, композиционное построение, линия горизонта, точка схода, композиционный центр, колорит и т.д.);

- замысел художника, личностное отношение.

Примерный перечень живописных произведений:

1. Сандро Боттичелли «Рождения Венеры»
2. Андреа Верроккьо «Крещение Христа»
3. Леонардо да Винчи «Мадонна Лита»
4. Рафаэль «Сикстинская мадонна»
5. Рафаэль «Мадонна с младенцем»
6. Микеланджело Буонарроти «Грехопадение и изгнание из рая» Фреска. Сикстинская капелла
7. Джорджоне «Юдифь»
8. Тициан Вечеллио «Венера Урбинская»
9. Тициан Вечеллио «Любовь небесная и земная»
10. Паоло Веронезе «Брак в Кане»
11. Паоло Веронезе «Пир в доме Левия»
12. Тинторетто «Грехопадение Адама и Евы»
13. Тинторетто «Распятие»
14. Ян ванн Эйк «Гентский алтарь»
15. Иероним Босх «Семь смертных грехов»
16. Иероним Босх «Семь земных наслаждений»
17. Питер Брейгель Старший «Избиение младенцев в Вифлееме»
18. Альбрехт Дюрер «Праздник четок»

Темы для подготовки творческого проекта

1. Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко
2. Караваджо
3. Искусство Испании XVII века
4. Искусство Фландрии XVII века
5. «Малые» голландцы
6. Рембрандт
7. Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм
8. Искусство Англии XVIII века
9. Русское искусство первой половины XVIII века
10. Русская архитектура второй половины XVIII века.
11. Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века.

4 КЛАСС

Тестовое задание

Задание №1

Выделить правильный ответ

1. Крупнейший художник, представитель классицизма в русской живописи

- a) Брюллов;
- b) Кипренский;
- c) Суриков;
- d) Репин.

2. Кисти Карла Брюллова принадлежит картина

- a) «Явление Христа народу»;
- b) «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года»;
- c) «Последний день Помпеи»;
- d) «Утро стрелецкой казни».

3. Замечательный по своей выразительности портрет А.С. Пушкина был создан

- a) Ивановым;
- b) Брюлловым;
- c) Федотовым;
- d) Кипренским.

4. Картина «Явление Христа народу» принадлежит кисти художника

- a) Иванова;
- b) Брюллова;
- c) Федотова;
- d) Кипренского.

5. Основоположник критического реализма в русской живописи

- a) Иванов;
- b) Брюллов;
- c) Федотов;
- d) Кипренский.

6. Картины, посвященные повседневному труду крестьян в XIX веке были созданы художником

- a) Верещагиным;
- b) Айвазовским;
- c) Венециановым;
- d) Брюлловым.

7. Картины «Сватовство майора», «Свежий кавалер» принадлежат кисти художника

- a) Иванова;
- b) Федотова;
- c) Шишкина;

d) *Венецианова.*

8. В 1870 году в России было образовано Товарищество передвижных художественных выставок. Руководителем и теоретиком передвижников был

a) *Саврасов;*

b) *Шишкин;*

c) *Брюллов;*

d) *Крамской.*

9. Картины «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Отказ от исповеди», «Арест пропагандиста» были созданы художником

a) *Венециановым;*

b) *Репиным;*

c) *Васнецовым;*

d) *Суриковым.*

10. Картины «Царевна Софья», «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» были созданы художником

a) *Венециановым;*

b) *Репиным;*

c) *Васнецовым;*

d) *Суриковым.*

11. Картины «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова». «Покорение Сибири Ермаком» были созданы художником

a) *Венециановым;*

b) *Репиным;*

c) *Васнецовым;*

d) *Суриковым.*

12. Создателем картин «Аленушка», «Витязь на распутье», «Богатыри», «После побоища Игоря Святославича с половцами» был

a) *Васнецов;*

b) *Куинджи;*

c) *Левитан;*

d) *Саврасов.*

13. Изумительные по красоте русские пейзажи изображены на картинах

a) *Васнецова;*

b) *Куинджи;*

c) *Левитана;*

d) *Саврасова.*

14. Известный художник-баталист

- a) Репин;
- b) Верещагин;
- c) Суриков;
- d) Айвазовский.

15. Известный художник-маринист

- a) Репин;
- b) Верещагин;
- c) Суриков;
- d) Айвазовский.

Задание №2

1. Скульптор, автор памятника «Тысячелетие России». 2. Художник, автор пейзажа «Березовая роща». 3. Художник, изображавший красивейшие русские пейзажи. 4. Одна из самых знаменитых работ Шишкина. 5. Картина В.Г. Перова, изображающая тяжелую жизнь детей. 6. Художник, автор исторического полотна «Утро стрелецкой казни». 7. Художник – реалист, автор картины «Не ждали». 8. Художник, обратившийся к жанру русских народных сказаний.

	1.	М	И	К	Е	Ш	И	Н		
		2.	К	У	И	Н	Д	Ж	И	
			3.	Л	Е	В	И	Т	А	Н
4.	Р	О	Ж	Ь						
			5.	Т	Р	О	Й	К	А	
		6.	С	У	Р	И	К	О	В	
			7.	Р	Е	П	И	Н		
		8.	В	А	С	Н	Е	Ц	О	В

Устный опрос

Примерный перечень терминов изобразительного искусства и живописных произведений для устного опроса.

Анализ живописного произведения должен включать в себя:

- сведения об авторе;
- название картины;
- жанр, в котором выполнено произведение;

- стиль или направление;
- образы героев;
- подробный сюжет;
- художественные средства, которыми пользовался художник (форма, композиционное построение, линия горизонта, точка схода, композиционный центр, колорит и т.д.);
- замысел художника, личностное отношение.

Живописные произведения:

1. Франсиско Гойя «серия офортов «Капричос», «Ганнибал с высоты Альп
взирает на покоренные им земли», « Зонтник».
2. Жан Огюст Доменик Энгр «Эдип и Сфинкс», «Сон Оссиана».
3. Эжен Фердинанд Виктор Делакруа «Божественная комедия»,
«Резня на Хиосе».
4. Уильям Блейк «Божественная комедия», «Сон Иакова».
5. Вильям Тернер «Рыбаки на море», «Восход солнца».
6. Джон Констебль «Белая лошадь», «Телега для сена».
7. О.А.Кипренский «Аполлон, поражающий Пифона», «Портрет Е.С.
Авдулиной».
8. В. Тропинин «Кружевница», «нищий старик».
9. А.Г. Венецианов «Гумно», «Спящий пастушок»
10. К. Брюллов «Последний день Помпеи», «Всадница».
11. А. Иванов «Явление Христа народу», «Явление Христа Марие
Магдалине»
12. Г. Федотов «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»
13. И.Н. Крамской «Христос в пустыне»
14. В.Г. Перов «Проповедь на селе», «Чаепитие в Мытищах»
15. И. Е. Репин «Бурлаки на Волге» "Крестный ход в Курской губернии",
"Царевна Софья", "Не ждали"
16. И. Шишкин "Рожь", "Корабельная роща", "Дождь в дубовом лесу"
- 17.Ф. А. Васильев "Мокрый луг", "Оттепель"
18. Поленов "Московский дворик", "Христос и грешница"
19. А. К. Саврасов "Грачи прилетели", "Проселок"
20. И.И. Левитан «Над вечным покоем»

Темы для подготовки творческого проекта

1. Русское искусство XIX века
2. Архитектура первой половины XIX века
3. Скульптура первой половины XIX века
4. Живопись первой половины XIX века

5. Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники
6. Русский пейзаж XIX века
7. Илья Репин
8. Василий Суриков
9. Виктор Васнецов
10. Архитектура и скульптура второй половины XIX века

5 КЛАСС

Тестовое задание

Задание №1

С помощью стрелок соединить термины с определениями

Группа французских мастеров реалистического пейзажа опиралась на произведения голландских живописцев

XVII в. и английских пейзажистов XIX вв. Стремилась запечатлеть конкретные пейзажные мотивы, передать многообразные состояния природы, вибрацию и воздуха.

Сатирическое изображение, в котором при внешнем сходстве изменены, и выделены наиболее характерные черты модели. На них могут быть изображены люди, животные и различные предметы.

Художественное объединение символистской направленности. Плоскостно-декоративная стилизация форм, приглушенные цветовые сочетания и мистическая инскапательная тематика.

Жанр изобразительного и прикладного искусства, XVIII века. Отличительная черта - сюжет из светской (придворной) жизни, также на пасторальных. Изображает общение двух или нескольких лиц на фоне красивого пейзажа.

Архитектурное и художественное оформление внутреннего пространства здания или отдельного помещения, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности.

Сатирический или юмористический рисунок, политический социальный, быт

«Голубая
роза»

Карикатура

Шарж

«Галантный
жанр»

«Барбизонцы»

и т. д. Комический эффект

создаётся преувеличением и заострением неприятных, ужасных черт, неожиданными сопоставлениями и уподоблениями.

Интерьер

Задание №2

1. Стиль позднего (высокого) классицизма в архитектуре и прикладном искусстве. Возник во Франции в период правления императора Наполеона I. 2. Форма современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных готовых материалов и форм и являющую собой художественное целое. 3. Сатирический или юмористический рисунок. В этом жанре комический эффект создаётся преувеличением и заострением неприятных, ужасных черт, неожиданными сопоставлениями и уподоблениями. 4. модернистское направление прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX века во Франции. 5. Беспредметное нефигуративное искусство. 6. Художественный стиль в европейском искусстве XVII - XIX вв. одной из важных черт, которого было обращение к формам античного искусства как идеальному эстетическому эталону. 7. Произведение искусства, обладающее законченным характером (в отличие от эскиза и этюда) и самостоятельным художественным значением. 8. Объединение московских живописцев, характерны живописно – пластические искания, а также обращение к приемам народного искусства. 9. Художественное направление в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, наиболее распространённое в последнем десятилетии XIX — начале XX века

		1.	А	М	П	И	Р											
		2.	И	Н	С	Т	А	Л	Л	Я	Ц	И	Я					
				3.	К	А	Р	И	К	А	Т	У	Р	А				
			4.	К	У	Б	И	З	М									
		5.	А	Б	С	Т	Р	А	К	Ц	И	О	Н	И	З	М		
		6.	К	Л	А	С	И	Ц	И	З	М							
		7.	К	А	Р	Т	И	Н	А									
8.	Б	У	Б	Н	О	В	Ы	Й	В	А	Л	Е	Т					
				9.	М	О	Д	Е	Р	Н								

Требования к экзамену

Итоговая аттестация по учебному предмету «История изобразительного искусства» проводится в форме экзамена, во втором полугодии 5 класса в виде защиты письменной итоговой работы (далее - реферат) с демонстрацией мультимедийной презентации.

Целью итоговой аттестации является контроль (оценка) знаний, умений и навыков, усвоенных выпускниками за весь период обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся по предмету.

По окончании обучения, обучающиеся должны обладать соответствующими знаниями, умениями и навыками, а именно:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичными знаниями о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Объект оценивания на экзамене.

Защита письменной итоговой работы (реферата) в виде устного ответа, с демонстрацией мультимедийной презентации.

Предмет оценивания.

Сформированный комплекс:

- знание видов и жанров изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного изобразительного искусства;
- знание профессиональной художественной терминологии;
- навыки по изучению художественного произведения, умение сформулировать свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

Метод оценивания.

Оценка по предмету «История изобразительного искусства» выставляется из трёх составляющих:

- за письменную итоговую работу (реферат);

- за мультимедийную презентацию;
- за устный ответ (защита письменной итоговой работы).

Оценивание проводит утвержденная распорядительным документом ДШИ экзаменационная комиссия на основании разработанных требований к итоговой аттестации.

Структура экзамена.

Для прохождения итоговой аттестации выпускнику необходимо:

- представить экзаменационной комиссии письменную итоговую работу (реферат);
- предоставить мультимедийную презентацию;
- устное выступление (защита) письменной итоговой работы регламентом 5-7 минут.

Во время проведения экзамена членам экзаменационной комиссии предоставляется право задавать выпускникам дополнительные вопросы в соответствии с ФГТ.

Результат выпускного экзамена определяется дифференцировано оценками «5 - отлично», «4 - хорошо», «3 - удовлетворительно», «2 - неудовлетворительно».

Требования к выполнению экзаменационной работы по «Истории изобразительного искусства».

Контрольно-оценочные средства	Показатели оценивания (приобретенные знания, умения, навыки)	Критерии оценки
Практическая часть. Письменная итоговая работа (реферат)	- умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; - умение логически мыслить; - умение оформлять текст (правильное применение и оформление ссылок, составление библиографии); - умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при написании реферата; - аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. - навыков работы с литературой, обобщения литературных источников и практического материала по теме, способности грамотно излагать вопросы темы, делать выводы.	Оценка 5 «отлично» ставится если: - выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Оценка 4 «хорошо» ставится если: - выполнены все основные требования к написанию и защите реферата, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объем реферата, имеются упущения в оформлении, на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. Оценка 3 «удовлетворительно» ставится если: - имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы, во время защиты, отсутствует вывод. Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится если: - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы

Практическая часть. Мультимедийная презентация.	- знание структурных особенностей презентации и логической последовательности её компонентов; - умение передавать информацию в нужном формате в соответствии с поставленной целью; - умений осуществлять поиск необходимой информации из различных источников, включая интернет - ресурсы; - навыки работы с персональным компьютером, обобщения материала и умения правильно и структурировано предоставить его для окружающих людей. - навыки публичных выступлений.	Оценка «5» (отлично) ставится, если выпускник демонстрирует: - презентация выполнена качественно, на высоком уровне полнота раскрытия темы; - оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); - сформулированная тема ясно изложена и структурирована; - использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; - выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; Оценка «4» (хорошо) ставится, если выпускник демонстрирует: - презентация соответствует теме самостоятельной работы; - оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); - сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; - презентация требует небольшой доработки; Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если выпускник демонстрирует: - презентация очень слабая, не вызвала интереса у зрителей; - титульный слайд с заголовком оформлен с нарушениями (тема, цели, план и т.п.); - не использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; - презентация требует доработки; Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если выпускник демонстрирует: - презентация не подготовлена;
Теоритическая часть. Устный ответ	- знание творческих биографий зарубежных и отечественных художников, произведений изобразительного искусства, основных исторических периодов развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; - знание профессиональной терминологии, специфики основных выразительных средств художественного языка произведения изобразительного искусства. - сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, наличие интереса к изобразительному искусству и художественной деятельности; - умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; - умение анализировать и описывать репродукции картин знаменитых художников.	Оценка «5» (отлично) ставится, если выпускник демонстрирует: - дан полный, развернутый ответ, получены ответы на все поставленные вопросы; - материал изложен грамотно, умение иллюстрировать представленную информацию конкретными примерами; - продемонстрировано знание терминологии. Оценка «4» (хорошо) ставится, если выпускник демонстрирует: - материал излагается системно и последовательно, в изложении допущены недочеты, которые исправляются по замечанию; Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если выпускник демонстрирует: - не полно раскрыто содержание материала, мысли излагаются не последовательно; - допущены ошибки в определении понятий и в технологии. Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если выпускник демонстрирует: - не раскрыто основное содержание вопроса; - обнаружено незнание или непонимание большей части материала; - допущены ошибки при использовании терминологии.

Требования к письменной итоговой работе (реферату).

Реферат как форма итоговой аттестации стимулирует раскрытие исследовательского потенциала выпускника, способность к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и проявлению возможностей.

Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носит проблемно-тематический характер. Важной частью реферата является приложение, в котором должны быть размещены копии произведений искусства, относящиеся к выбранной теме, и их анализ. Тема реферата выбирается с учетом предлагаемого перечня.

Примерные темы реферата:

Блок 1. «Виды изобразительного искусства»:

- «Виды изобразительного искусства и основы образного языка».
- «Графика, ее выразительные средства, цвет в графике» (анализ на конкретных примерах графического искусства).
- «Характеристика основных видов графики» (на примере произведений русских или зарубежных художников-графиков).
- «Особенности изобразительного языка книжной иллюстрации» (детской, взрослой на примере произведений русских или зарубежных художников-графиков).
- «Рисунок и гравюра, их особенности» (анализ на конкретных художественных произведениях).
- «Живопись, ее выразительные средства. Колорит в живописи».
- «Характеристика основных видов живописи» (на конкретных художественных примерах).

Блок 2. «Жанры изобразительного искусства»:

- «Натюрморт как искусство, его значение в живописи, графике».
- «Книжная иллюстрация как жанр графического искусства».
- «Сказочные образы в творчестве русских художников».
- «Исторический сюжет в русской реалистической живописи» (в творчестве Ф. Васильева, И. Шишкина, И. Левитана).
- «Две тенденции в русском пейзаже 2-й пол. 19 века» (объективный пейзаж И.И.Шишкина и субъективный пейзаж А.К.Саврасов, пейзаж настроения И.И.Левитана).
- «Цветовая гамма времен года. Пейзажная композиция по мотивам литературных произведений».
- «Творчество художников - анималистов» (В. Ватагин, И. Ефимов, Е. Чарушин, Ю. Васнецов)
- «Портрет. Возникновение и развитие жанра».
- Русские художники - портретисты (В. Тропинин, В Серов, И. Крамской)
- Тема крестьянского труда в изобразительном искусстве.
- Творчество художников бытового жанра (В. Борисов-Мусатов, И Репин, А. Венецианов.

- «Синтез классицизма, романтизма и реализма в русской живописи первой половины 19 века» (О.Кипренский, К.П. Брюллов, П.А. Федотов).
- «Батальный жанр в творчестве русских художников».
- «Живопись сказок и былин» (творчество художников иллюстраторов В. Васнецов, И. Билибин, И.Репин)

Блок 3. «Основные темы в творчестве художников».

- «Мой северный край», «Богатство Югры». Северные мотивы и образы в произведениях искусства – живописи, графике, скульптуре (на примере образов сказок и легенд народов Севера).
- «Праздники России» Рождество, Пасха, Масленица, в картинах художников». (А. Маковский, Ю. Жуковский, Б. Кустодиев, В. Суриков)
- «О, спорт, ты мир!» (в творчестве художников А. Дайнека, М. Бутрова, С. Козлова).
- «Птицы и животные Красной Книги России». Животный и растительный мир» (творчество художников анималистов).
- «Край, в котором я хотел бы побывать». Города России – Москва, Санкт-Петербург, Суздаль (тема архитектуры в творчестве художников).
- «Святыни России» (храмовая архитектура России. Православный храм, как носитель искусства).
- «Краски детства», «На встречу летним приключениям» (тема детства в произведениях художников).
- «Русская глубинка» (деревенский пейзаж в творчестве русских художников XIX-XX века).
- «На морском берегу» или «Тайны подводного мира» (тема моря в произведениях художников).
- «Подвиг русских солдат». Великая Отечественная война в изобразительном искусстве (образы героев, воинов-освободителей, полководцев, подвига советского народа).
- «По страницам великого поэта и писателя А.С. Пушкина» (тема любви, верности, красоты, чувства прекрасного в изобразительном искусстве на примере творчества А.С. Пушкина).
- «Женские образы» (образ женщины в русской культуре и изобразительном искусстве, на примере произведений русских писателей XIX-XX в.в).
- «Легенды и мифы» (образы героев сказок и легенда к сюжетам литературных произведений русских и зарубежных писателей. Книжная иллюстрация как вид изобразительного искусства).
- «Натюрморт» (национальные традиции русского народа в жанре натюрморта).
- «Моя семья – мое богатство» (тема семьи, материнства в творчестве художников, графиков).

Этапы работы:

- Выбор темы и составление плана. Краткое перечисление, обзор литературы с библиографическим описанием (последний пункт желателен).
- Определение, главной проблемы, которую необходимо осветить в реферате.
- Определение основной мысли реферата.

- С помощью отобранных исследований, необходимого комментария, критических материалов, исторических и культурологических фактов раскрытие основного содержания исследования.
- Выводы и обобщения.

Виды рефератов

По полноте изложения: информативные, индикативные.

По количеству реферируемых источников: монографические, обзорные.

Структура реферата:

- Титульный лист
- Содержание
- Введение
- Основная часть
- Заключение
- Приложение
- Список использованной литературы.

Реферат оформляется в папку в плотной обложке с прозрачными файлами.

Требования к реферату.

Правильное оформление реферата	Выбирайте шрифты, которые принято использовать в научном и деловом мире: Times New Roman, Arial или Calibri. Стандартный размер шрифта для реферата — 14 пт. Выравнивание текста по ширине. Каждый новый абзац начинается с отступа в 1.25 см. Межстрочный интервал — полуторный. Поля слева — 3 см, справа — 1 см, сверху и снизу — по 2 см. Нумерация страниц зависит от конкретного учебного заведения, чаще всего используют вариант размещения внизу страницы, посередине или справа. Названия разделов располагаются посередине страницы, обычно пишутся прописными буквами, выделяются жирным шрифтом и оформляются как заголовки первого уровня. Названия подразделов просто выделяются жирным, оформляются как заголовки второго уровня. Используется автособираемое оглавление. Списки делают автоматические (нумерованные или маркированные). Формат реферата — .docx (doc) или .pdf, поэтому писать такие работы лучше всего в программе Microsoft Office Word.
Тема реферата и ее выбор	Тема реферата должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения. В названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими. Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок; желательно избегать длинных названий.
Титульный лист	Оформление первой страницы реферата зависит от требований конкретного учебного заведения, но в любом случае на ней надо указать: • название учебного заведения; • предмет; • тему работы; • ФИО учащегося;

	• ФИО преподавателя, который проверит работу; • город и год написания реферата.
Оглавление	Наличие оглавления (содержание) с указанием страниц в реферате обязательно. Реферат должен состоять из: введение, основной части, заключение, приложения и списка литературы.
Введение	Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы. Очень важно, выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для реализации цели. Объем введения составляет две-три страницы текста.
Основные части реферата	Основная часть реферата содержит материал, который отобран для рассмотрения проблемы. Средний объем основной части реферата - 10 страниц. Необходимо разделить материал на параграфы. Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных источников, также должна включать в себя собственное мнение обучающегося и сформированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты.
Заключение	Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных по введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Объем заключения - 2-3 страницы.
Список изученной литературы	Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год издания.

Требования к мультимедийной презентации.

Создание презентации – это вид самостоятельной работы выпускника по созданию наглядно информационного пособия, выполненного с помощью мультимедийных компьютерных программ (например, PowerPoint).

Презентация используется в качестве зрительного ряда при защите реферата. Содержание слайдов должны соответствовать текстовому содержанию реферата. Слайдов не должно быть больше 12-15, текст на них должен быть хорошо виден и читаем на расстоянии.

Этапы работы по созданию презентации:

Планирование презентации - это многошаговая процедура, включающая определение целей, формирование структуры и логики подачи материала.

Планирование презентации включает в себя:

- изучение материалов темы, выделение главного и второстепенного;
- установка логической связи между элементами темы;
- представление характеристики элементов в краткой форме;
- выбор опорных элементов для акцентирования главной информации и отображения в структуре работы;
- оформление презентации.

Требования к оформлению презентации.

Стиль	Выбор и соблюдение единого стиля оформления, наиболее соответствующего теме презентации. Подчинение вспомогательной информации (управляющие кнопки) основной информации (текстом, иллюстрациями).
Фон	Предпочтительны холодные тона.
Использование цвета	На одном слайде рекомендуется использование не более трех цветов: для фона, для заголовка, для текста. Для фона и текста используются контрастные цвета.
Анимационные эффекты	Использование возможностей компьютерной анимации для представления информации на слайде допускается, но без злоупотребления ими.
Содержание информации	Использование коротких слов и предложений, минимального количества предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки должны быть активными.
Расположение информации на странице	Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Картинка на слайде должна быть подписана, надпись должна располагаться под ней.
Шрифты	Для заголовка - не менее 24 размера, для информации - не менее 18. Шрифты без засечек, рассчитанные на большое расстояние. Не следует использовать разные типы шрифтов в одной презентации. Для выделения информации рекомендуется использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. Не стоит злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).
Способы выделения информации	Рамки, границы, заливка, штриховка, стрелки, рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важным фактов.
Объем информации	Не следует загружать слайд слишком большим объемом информации: люди могут одновременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.
Виды слайдов	С текстом, с таблицами, с диаграммами, с иллюстрациями.

Устное выступление (защита) реферата.

Помимо выполнения практической работы, выпускником проводится устное выступление (защита) реферата.

Защита реферата должна включать: развёрнутый ответ об актуальности выбранной темы, цель и задачи, показать умение выпускника сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. На защиту реферата даётся заранее отведённый объём времени от 5 до 7 минут.

Во время проведения защиты членам экзаменационной комиссии предоставляется право задавать выпускникам дополнительные вопросы в соответствии с ФГТ.

ВII. СИСТЕМА, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК И ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ «ДИЗАЙН»

Порядок проведения промежуточной аттестации установлен ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также разделом V федеральных государственных требований. Промежуточная аттестация определяет успешность (неуспешность) развития обучающегося и уровень усвоения им программы «Дизайн» на определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация позволяет оценить результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года, при этом во втором полугодии – по каждому учебному предмету.

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный урок. Промежуточная аттестация проводится с обязательным методическим обсуждением результатов зачета членами комиссии.

В соответствии с федеральными государственными требованиями экзамены, контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде просмотров, выставок, творческих показов, тестирования, устных опросов.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В соответствии с календарным учебным графиком экзамены проводятся по окончании учебных занятий в учебном году в рамках времени, отведенного на проведение промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Контрольные просмотры проводятся в присутствии комиссии и могут включать в себя элементы беседы с обучающимися.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об освоении программы «Дизайн».

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются детской школой искусств. Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями федеральных государственных требований, соответствовать целям и задачам программы «Дизайн» и ее учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению образования по образовательным программам среднего профессионального образования.

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами детской школы искусств.

Комиссия по проведению промежуточной аттестации назначается приказом руководителя детской школы искусств.

Обучающиеся, освоившие в полном объеме в учебном году программу «Дизайн», переводятся в следующий класс. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Условия и порядок ликвидации академической задолженности определяются локальным нормативным актом детской школы искусств.

Обучающимся, имеющим академическую задолженность, может предоставляться возможность пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые детской школой искусств. В указанный период не включается время болезни обучающихся.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению детской школы искусств, с учетом мнения родителей (законных представителей) могут быть оставлены на повторное обучение (при наличии свободных мест в соответствующем классе), переведены на другую образовательную программу либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Данное решение принимает педагогический совет.

Освоение обучающимися программы «Дизайн» завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной и проводится на основании ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также приказа Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств» (в ред. приказа Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1146) (далее – Положение об итоговой аттестации).

На основании требований, установленных Положением об итоговой аттестации, экзаменационная комиссия формируется приказом руководителя детской школы искусств из числа преподавателей, участвующих в реализации программы «Дизайн», освоение

которой будет оцениваться данной экзаменационной комиссией. Председателя экзаменационной комиссии назначает учредитель детской школы искусств из числа лиц, имеющих высшее образование в области соответствующего вида искусств и не являющихся работниками детской школы искусств. Приказ о назначении председателя экзаменационной комиссии издается не позднее 10 апреля текущего года. В состав экзаменационной комиссии входят не менее пяти человек, в том числе председатель экзаменационной комиссии, заместитель председателя экзаменационной комиссии и иные члены экзаменационной комиссии. Секретарь экзаменационной комиссии не входит в состав экзаменационной комиссии.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются детской школой искусств.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:

- 1) Основы дизайн-проектирования
- 2) История изобразительного искусства.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.

Детская школа искусств разрабатывает критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с программой «Дизайн». Экзаменационная комиссия вправе принимать несколько выпускных экзаменов в рамках программы «Дизайн».

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании по форме установленного образца, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10.07.2013 № 975 «Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств».

Детская школа искусств самостоятельно разрабатывает макет свидетельства, осуществляет его печатную подготовку (тиражирование), определяет порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, а также лицам, освоившим часть программы «Дизайн» и (или) отчисленным из школы искусств, выдается справка об обучении (периоде обучения), форма которой самостоятельно разрабатывается детской школой искусств.

Справка выдается на основании письменного заявления обучающегося или его родителей (законных представителей).

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации по уважительной причине (в результате болезни или по другим уважительным причинам, подтвержденным документально), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из детской школы искусств, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего наличие уважительной причины.

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются из детской школы искусств.

Указанные обучающиеся вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее, чем через шесть месяцев и не позднее, чем через год со дня, когда данные обучающиеся прошли (или должны были пройти) итоговую аттестацию впервые. Для прохождения повторной итоговой аттестации данные обучающиеся должны быть восстановлены в детской школе искусств на период времени, не превышающий периода, предусмотренного на итоговую аттестацию федеральными государственными требованиями. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается.

VIII. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация программы «Дизайн» предусматривает разработку и выполнение программы (планов) творческой, методической, просветительской деятельности, которые принимаются педагогическим советом детской школы искусств. Данные виды деятельности являются неотъемлемой составляющей образовательного процесса и определяют высокий статус детской школы искусств как культурно-образовательного центра. Данные виды деятельности имеют следующее содержание. Творческая деятельность – создание, воплощение и интерпретация художественных образов посредством проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, мастер-классов, творческих вечеров, олимпиад, выставок, театрализованных представлений и др.) с участием обучающихся и педагогических работников детской школы искусств. Творческая деятельность может осуществляться как самой детской школой искусств, так и с привлечением профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учреждений культуры.

Детская школа искусств обеспечивает участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, мастер-классах, творческих школах, смотрах и других мероприятиях, организуемых как в самой детской школе искусств, так и за ее пределами с учетом мнения преподавателей, которые определяют наиболее эффективный путь развития творческих способностей обучающихся. Просветительская деятельность – приобщение граждан страны к ценностям культуры через различные формы детского творчества, популяризация художественного образования среди населения, проведение для обучающихся детской школы искусств комплекса мероприятий с целью их художественно-эстетического воспитания и образования, в том числе посещение учреждений культуры – театров, выставочных залов, филармоний, музеев и других.

Просветительство – одна из форм распространения знаний, наиболее доступная самому широкому кругу слушателей и зрителей. Особенностью просветительской деятельности детской школы искусств является ее направленность на различные категории слушателей и зрителей. При этом в просветительской деятельности определена особая роль обучающихся – как носителей культурных традиций и просветительских идей (путем участия в многочисленных фестивальных, выставочных мероприятиях) - с одной стороны, и как субъектов образовательного процесса, получающих в процессе освоения образовательной программы новые знания, - с другой стороны. Просветительство является одним из значимых, необходимых для социума видов деятельности детской школы искусств.

Методическая деятельность в детской школе искусств направлена на сохранение и развитие лучших традиций отечественной школы художественного образования, изучение, обобщение, освоение и передачу педагогического опыта, обеспечивающего качественную реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.

Методическая деятельность в детской школе искусств имеет следующее содержание:

- разработка и совершенствование образовательной программы;
- организация работы методической службы детской школы искусств, отделов и иных аналогичных структур по обмену и распространению лучшего педагогического опыта;
- разработка локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса, создание программно-методических комплексов, обеспечивающих учебный процесс;
- оказание методической помощи и поддержки педагогическим работникам, в том числе в подготовке к аттестации;
- организация методических мероприятий как внутри детской школы искусств, так и за ее пределами (конференций, семинаров, практикумов, круглых столов, мастер-классов, открытых уроков), в том числе проводимых совместно с другими образовательными организациями (детскими школами искусств, профессиональными образовательными организациями, организациями высшего образования);
- контроль и оценка качества программно-методической документации, организация экспертизы (рецензирования) и подготовка программно-методической документации к утверждению;
- анализ и оценка мероприятий по обновлению содержания образования, инновационных форм, методов, приемов, средств обучения;
- обеспечение педагогических работников информацией, необходимой для решения профессиональных задач и самообразования.

Требования к методической деятельности, порядок оценки ее результатов определяются локальным нормативным актом детской школы искусств.

Мероприятия творческой, методической и просветительской деятельности ежегодно включаются в план работы детской школы искусств.