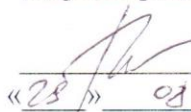

**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ Г.МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ДХШ «СОЛНЦЕВО»**

Рекомендована
Педагогическим советом

(протокол ПС № 1 от
«28» 08 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ДХШ «Солнцево»

 (Т.Ю.Баутрук)
«28» 08 2014 г.

НАПРАВЛЕННОСТЬ: художественно-эстетическая

**Дополнительная общеобразовательная
комплексная программа с углубленным изучением ИЗО**

**«РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ, КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ
БАЗОВОЙ ШКОЛЫ»**

Программа разработана
Директором ДХШ «Солнцево»
к.п.н.Баутрук Т.Ю.
преподавателем Тарасовой Е.П.
преподавателем Становой Т.Г.

Возраст учащихся 11-16 лет

Срок реализации программы – 5 л.

Москва 2014 г.

Пояснительная записка
к образовательной программе дополнительного образования с
углубленным изучением ИЗО детей
«Рисунок, живопись и композиция
для базовой школы»
4-8 класс (11-16 лет)

Возраст учащихся 11-16 лет
Срок реализации программы – 5 лет

1.Направленность образовательной программы.

Предлагаемая образовательная пятилетняя комплексная программа ДХШ «Солнцево» по рисунку, живописи и композиции имеет **художественную** направленность, является **модифицированной** и составлена на основе программ художественных школ №1 и №2, Суриковского лицея, государственных программ В.С.Кузина по углубленному изучению изобразительного искусства в общеобразовательных школах и адаптирована к работе в ДХШ «Солнцево».

Обучение по данной программе рассчитано на 5 лет, возраст обучающихся от 11 до 16 лет.

Программа разработана педагогическим коллективом ДХШ «Солнцево» и утверждена директором художественной школы, кандидатом педагогических наук, почетным работником образования РФ Баутрук Т.Ю. На данную программу получена рецензия доктора педагогических наук, профессора, члена МОСХа Шорохова Е.В. и Лауреата Государственных премий СССР и России, заслуженного деятеля науки РСФСР, действительного члена Российской Академии образования, доктора педагогических наук, профессора, члена Президиума Российской Академии образования Кузина В.С.

2.Педагогическая целесообразность.

Данный курс базируется на усвоенной учащимися 1-3-х классов пропедевтической программе, заложившей основы знаний предметов художественно-эстетического цикла.

Главная цель художественного образования в ДХШ «Солнцево» – создание благоприятных условий, для выявления и развития у детей способностей к изобразительному творчеству и подготовки наиболее одаренных детей к дальнейшему продолжению образования в этой области.

Этой цели вполне отвечает данный блок программ, т.к. в их основу положены дидактические принципы:

- тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания Школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности;

- единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства;
- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младшего, старшего и среднего звена;
- психологические и физиологические особенности возраста в восприятии окружающего мира.

Общеизвестно, что знания человека о мире возникают первоначально в виде образов, ощущений и восприятий. Переработка чувственных данных в сознании ведет к образованию представлений и понятий. Знания и действия тесно переплетены, а деятельность без знаний невозможна. Деятельность будет выполнена, квалифицировано, если человек обладает навыками. Навык – это упрочившийся способ выполнения действий. В основе любого навыка лежат выработка и упрочнение условно-рефлекторных связей. Постоянное повторение действий и их закрепление проводит к точной локализации процессов в определенных нервных структурах. Прочные навыки – это экономия времени и путь к накоплению новых знаний и навыков.

В процессе выработки навыка происходит перестройка взаимодействия между анализаторами: зрительно- двигательный контроль заменяется двигательным. Зрительный анализатор, а так же сознание освобождается для переработки других сигналов, то есть навык доводят до автоматизма.

Именно эти особенности человеческого восприятия учитывались при составлении программ по рисунку, живописи и композиции в ДХШ «Солнцево» для учащихся среднего и старшего возраста.

В младшем возрасте главная задача обучения состоит в том, чтобы закрепить двигательный анализатор. В противном случае перегруженный зрительный анализатор и сознание закроют путь к продуктивному обучению, поэтому на отдельных отрезках обучения учащихся снова и снова возвращают к повторной работе.

Различают три вида навыков: двигательные, мыслительные, сенсорные. Навык формируется в упражнении. Учение же – это система из знаний, навыков, умений.

Исходя из этого заявленная программа, составлялась, как бы «по спирали», то есть, каждый раз, возвращаясь к пройденному материалу, на новом более высоком витке. С каждым шагом, в программе усложняется задача, стоящая перед учащимися. Тот же натюрморт усложняется:

- по количеству предметов;
- по фактуре;
- по цветам;
- по технике исполнения;
- по затраченному времени, и т. д.

Разработанная программа предлагает последовательные, постоянно усложняющиеся упражнения на восприятие формы и цвета. Например, начиная с изучения основных цветов, производных, дополнительных и т.д., учащиеся на новом витке начинают постигать законы цветоведения, далее учатся растяжке

цвета, постепенного перехода из теплого цвета в холодный, задача усложняется постановками «красный помидор на синей драпировке», оранжевый апельсин на зеленой драпировке и т.д.

В результате правильно организованной учебной деятельности совершенствуется сенсорная организация личности ребенка и, следовательно, развивается интеллект.

Некоторые работы И.М.Сеченова, исследователя Б.М.Теплова, Б.Г.Ананьева показали, что первоначальным восприятием предмета человеком является выделение его контура. После этого начинается различение формы, пропорций, отдельных деталей предмета. Быстро выделить предмет из фона, позволяет его контрастность или необычность цвета или формы. Например, человек в оранжевой одежде отчетливо выделяется на фоне земли, неба, снега, зелени. Поэтому учебные постановки в программе, ориентируясь на этот нюанс человеческого восприятия, предлагается выстраивать сначала на контрастных цветах и формах. Затем постановки постепенно усложняются: на сближенных цветовых соотношениях; на разнице фактуры предметов и драпировок и т.д.

Для зрительного восприятия характерна константность, то есть относительное постоянство воспринимаемой величины, формы, цвета при изменении расстояния, ракурса, освещенности. Например, аквариум с различных точек зрения воспринимается нами одинаково, хотя при разном уровне он имеет форму ромба, трапеции и т.д. Когда развивается наблюдательность, ослабляется константность. Поэтому изучение перспективы и задания на построение предметов и композиций на разном уровне зрения и в разных ракурсах помогают побороть константность восприятия.

Из наблюдения складывается обобщение, а из обобщения представление. Психологический процесс создания образов предметов путем приведения, имеющихся у человека знаний в новое сочетание называется воображением, а при помощи акцентирования и преувеличения создаются творческие образы. Что уже даже на первых этапах развития способностей позволяют детям делать творческие задания по программе из блока «композиция».

Творчество, как высший уровень познания не может быть без предварительного накопления знаний.

Природные предпосылки способностей состоят в повышенной чувствительности анализаторов к внешним воздействиям. Решающее значение имеют первые шаги в областях, которые соответствуют высоким сенсорно-моторным качествам и склонностям. На первом этапе развития способностей наиболее действенными является репродуктивный способ обучения, поэтому для успешной работы по программам во время объяснения каждый преподаватель, помимо устного изложения материала, работает вместе с детьми на отдельном мольберте, комментируя свои действия.

Чувствительность зрительного анализатора можно развить в процессе деятельности, а это опорные свойства способностей к изобразительной деятельности. Чувство линии, пропорций, светотени, колорита – все можно приобрести систематической деятельностью и тренировкой. Научить рисовать,

видеть красивое можно каждого ребенка, другое дело, что художниками станут далеко не все.

Самый высокий уровень способностей перерастает в талант, гениальность, но здесь, как правило, большую роль играют задатки. Это не столько анатомо-физиологические, сколько психофизические свойства и их ребенок обнаруживает в самой ранней фазе овладения деятельностью. У старшего детского возраста это случается реже, тогда, когда он еще не занимался систематически определенной деятельностью.

Работа по данной программе под руководством опытных педагогов помогает ребенку раньше познать себя и раньше сориентироваться в выборе профессии.

2. Новизна. Актуальность.

Новизна данной программы в том, что, несмотря на заимствование многих разделов из программ, перечисленных выше, она полностью адаптирована к ДХШ «Солнцево», так, как в школу принимаются все желающие рисовать дети, несмотря на их первоначальные данные и подготовку. Тестирование же, при приеме, только помогает отследить уровень ребенка для дальнейшего обучения.

Актуальность разработанной комплексной программы на сегодняшний день так же, несомненна и заключается в первую очередь в профориентационной направленности программы.

Общеобразовательная школа не может столь углубленно решать вопрос художественного образования детей, так как художественная школа. Для этого нужна материальная база и дополнительные часы в сетке занятий.

Всем этим располагает ДХШ. Специализируясь на предметах изобразительного цикла, художественная школа гармонично дополняет в этом плане общеобразовательную школу.

Способные, одаренные дети получают в ДХШ возможность реализовать свой потенциал, для своего дальнейшего развития.

На сегодняшний день художественное образование является одной из самых востребованных образовательных областей. В основе же любого качественного художественного образования лежит классическая академическая база. Поэтому работа по представленным программам это еще и выполнение социального заказа родителей.

3. Сроки реализации дополнительной образовательной программы:

академическая живопись – 5 лет;

академический рисунок – 5 лет;

композиция – 5 лет.

4. Формы и режим занятий:

классно-урочная система не более 4-х часов в день.

5. Содержание и тематическое планирование учебного предмета Рисунок

Рисунок

Обучение рисунку является основой для всего курса обучения изобразительному искусству в процессе профессиональной художественной подготовки учащихся.

Главная задача обучения - изображение на плоскости видимой формы предмета, находящегося в реальной среде.

В процессе обучения необходимо развивать у учащихся пространственные представления, глазомер, способность верно передавать на плоскости листа пропорции, характерные особенности и фактуру изображаемых объектов, а также их положение в пространстве при помощи линий, светотени и тона.

Процесс обучения рисунку построен на основе постоянного изучения природы и включает как длительный рисунок, так и кратковременные работы - эскизы и наброски. Рисование с натуры чередуется с рисованием по памяти и представлению, для закрепления пройденного материала.

Основной принцип обучения по данной программе - выполнение работы от простого к сложному, от общего к частному, при сохранении целостности восприятия всей композиции.

Длительную работу над рисунком рекомендуется начинать с зарисовок и набросков ознакомительного характера. При этом объект изучается сначала по частям, а затем в целом (простые геометрические тела - простые предметы - драпировки - натюрморт из группы предметов).

Длительные задания по рисунку выполняются в следующей последовательности:

I. Выполнение эскиза.

1. Определение формата листа (вертикальный, горизонтальный)
2. Компоновка объекта на листе
3. Определение тонального решения постановки

II. Размещение изображения на листе

1. Определение пропорций и формы предметов (линейный рисунок)
2. Выявление конструктивных особенностей при помощи линий и основных светотеневых пятен (легко)

III. Детальный анализ постановки

1. Детальное изучение предметов
2. Тщательная проработка рисунка (рефлексы, глубокие тени - работа в полную силу карандаша)
3. Передача фактуры предметов (гипс, стекло, ткань и т.п.)

IV. Завершение работы. Обобщение рисунка

Во время работы учитель тщательно следит за качеством рисунка, устранением ошибок на каждом ее этапе, обращает внимание учащихся на типичные ошибки, попутно объясняя законы и принципы рисунка, конструктивное строение каждого изображаемого объекта.

В небольшой теоретической части занятий необходимо ознакомить учащихся с основными материалами и инструментами рисунка, их свойствами и особенностями применения.

Основным материалом для выполнения учебного рисунка является графитный карандаш различной твердости. При изучении различных приемов выполнения рисунка и для ознакомления учащихся с различной техникой ее выполнения возможно использование других материалов (уголь, и сангина), а также тонированной бумаги, желательна в старших классах, при выработке у школьников определенных навыков в работе.

Занятия по рисунку в условиях школы проводятся преимущественно при электрическом освещении для более четкого деления на планы и точного выявления формы предметов. В старших (выпускных) классах - при рассеянном дневном свете.

Содержание учебного предмета Рисунок распределено по следующим разделам и темам:

1. Введение в предмет
2. Графические выразительные средства
3. Основные приемы в графике
4. Законы перспективы; светотень
5. Виды рисунка (линейный; линейно-конструктивный; живописный: фактура и материальность; тональный длительный; творческий : создание художественного образа выразительными средствами)

Рисунок 4 КЛАСС

Содержание программы

Рисунок. Основные материалы и инструменты рисунка. Краткосрочные рисунки веток с листьями и плодами.

Изучение законов линейной перспективы. Линейный рисунок геометрических тел, содержащих круглую поверхность (цилиндр, конус).

Рисунок геометрических тел с плоскими гранями (куб, параллелепипед, пирамида).

Натюрморт из 2 геометрических тел. Линейный рисунок с последующей тональной проработкой.

Натюрморт из 2-3 бытовых предметов с тональной проработкой мягкими материалами.

Рисунок натюрморта из 2-3 геометрических тел на фоне однотонной драпировки с простыми складками.

Пропорции человека. наброски фигуры человека.

Рисунок натюрморта из предметов быта и геометрических тел той же формы.

Контрольная работа.

*Каждую неделю **наброски** фигуры человека 15-20 минут в начале или конце занятия по рисунку.*

Рисунок 5 КЛАСС

Содержание программы

Ветка, ствол дерева. Выявление пастелью пластической формы и фактуры поверхности.

Ознакомление с теорией складок. Рисунок драпировки на вертикальной поверхности.

Рисунок натюрморта из геометрических тел с драпировкой.

Наброски фигуры человека в движении.

Рисунок гипсового орнамента – розетки невысокого рельефа.

Рисунок драпировки на горизонтальной поверхности.

Рисунок натюрморта из бытовых предметов с драпировками.

Рисунок растительного гипсового орнамента – розетки с драпировками.

Контрольная работа.

*Каждую неделю **наброски** фигуры человека 15-20 минут в начале или конце занятия по рисунку.*

Рисунок 6 КЛАСС

Содержание программы

Рисунок тематического натюрморта из бытовых предметов разной фактуры.

Зарисовки группы людей.

Рисунок натюрморта из стеклянных предметов пастелью. Выявление фактуры поверхностей.

Рисунок натюрморта из бытовых предметов с гипсовым телом и драпировками.

Тональный рисунок ассиметричного гипсового орнамента.

Рисунок тематического натюрморта из предметов различной фактуры с драпировками.

Рисунок гипсовой вазы с двумя драпировками разного тона.

Контрольная работа

*Каждую неделю **наброски** фигуры человека 15-20 минут в начале или конце занятия по рисунку.*

Рисунок 7 КЛАСС

Содержание программы

Рисунок сложного тематического натюрморт «Чаепитие» - с самоваром, бытовыми предметами и драпировками.

Линейный рисунок дорической капители.

Тональный рисунок обрубков черепа. (Два ракурса)

Рисунок простого фрагмента интерьера (стол и стул в углу комнаты, столик и кресло у стены)

Рисунки гипсовых слепков отдельных частей головы (Нос, ухо, губы, глаз).

Рисунок портрета. Передача характера фигуры через материал, штрих, линию, пятно.

Контрольная работа.

*Каждую неделю **наброски** фигуры человека 15-20 минут в начале или конце занятия по рисунку.*

Рисунок 8 КЛАСС

Содержание программы

Рисунок сложного натюрморта 4-5 предметов с драпировками различной фактуры, цветами и фруктами.

Рисунок обрубков головы в разных ракурсах.

Зарисовки человека в интерьере на фоне окна.

Рисунок капители с драпировками.

Рисунок интерьерной постановки с лампой.

Рисунок гипсового слепка головы.

Портрет с руками.

*Каждую неделю **наброски** фигуры человека 15-20 минут в начале или конце занятия по рисунку.*

Ожидаемыми результатами освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение следующих знаний, умений и навыков:

ЗНАНИЯ	УМЕНИЯ	НАВЫКИ
Знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»	Умение использовать приемы линейной и воздушной перспективы	Навыки владения линией, штрихом, пятном
Знание законов перспективы	Умение моделировать форму сложных предметов тоном	Навыки выполнения линейного и живописного рисунка
	Умение последовательно вести длительную постановку	Навыки передачи фактуры и материала предмета

Способы проверки ожидаемых результатов: участие в районных, окружных, городских, международных выставках; промежуточные контрольные работы; полугодовые и итоговые просмотры

Содержание и тематическое планирование учебного предмета Живопись

Курс живописи наряду с рисунком является важнейшим из разделов обучения изобразительному искусству.

Главная задача обучения - изображение на плоскости (листа, холста и т.д.) видимой формы предмета, находящегося в реальной среде во всем многообразии его цветосветовых отношений.

В процессе обучения развивать у учащихся способность верно передавать на плоскости пропорции, характерные особенности и фактуру изображаемых объектов, а также их положение в пространстве при помощи цвета.

Основным принципом обучения является единство процесса работы над формой изображения объектов.

Практические умения и навыки должны опираться на прочные теоретические знания, изучение техники и технологии материалов, различных школ живописи.

Процесс обучения живописи построен на основе постоянного изучения природы и включает как длительную работу над учебной постановкой, так и кратковременные работы - эскизы, с постепенным усложнением задач, поставленных перед школьниками.

Длительную работу над учебной постановкой рекомендуется начинать с ознакомительного наброска — эскиза.

Длительные задания по живописи выполняются в следующей последовательности:

1. Выполнение эскиза.

1. Определение формата листа (вертикальный, горизонтальный).
2. Компонировка объекта на листе.
3. Выявление общих цветосветовых отношений.

2. Размещение изображения на плоскости листа (холста).

1. Определение пропорций и формы предметов (линейный рисунок)
2. Выявление конструктивных особенностей при помощи основных

цветовых пятен.

3. Детальный анализ постановки.

1. Детальное изучение предметов.

2. Тщательная проработка работы во всем многообразии цветовых и световых отношений.

3. Передача фактуры предметов (гипс, стекло, металл и т.п.).

4. Завершение работы.

Обобщение работы средствами живописи

Во время работы учитель тщательно следит за качеством выполняемой работы, устранением ошибок на каждом ее этапе, обращает внимание на типичные ошибки, попутно объясняя колористические свойства различных материалов живописи, основные законы цветоведения, развивая осознанное восприятие цвета, тона и формы в их гармоническом объединении.

В небольшой теоретической части занятий необходимо ознакомить школьников с основными материалами и инструментами, рассказать о различных школах живописи, ознакомить учащихся с богатым творческим наследием мастеров настоящего и прошлого.

Основными материалами для выполнения учебной работы по живописи являются водорастворимые краски - акварель и гуашь, а также бумага акварельная (или полуватман). При изучении различных приемов живописи и знакомстве школьников с различной техникой её выполнения, возможно комбинирование красок или применение других живописных материалов (темпера краска масляная, акриловые краски).

Особое значение в процессе обучения живописи приобретает правильная постановка натуры, разнообразие и определенность поставленных перед учащимися задач (ритмических, колористических и т.д.), и естественный характер. Необходимо, чтобы учитель обладал художественным вкусом и определенным опытом работы, как живописец, а также учитывал во время работы степень подготовленности учащихся по предмету.

Занятия по живописи в условиях школы проводятся преимущественно при рассеянном дневном свете, для более точного выявления формы предметов допускается применение дополнительного освещения (лампы дневного света).

Весь процесс обучения рисунку и живописи должен быть неразрывно связан с другими дисциплинами, изучаемыми в специализированных классах - композицией, историей искусства, а также с целым рядом предметов школьной программы (литература, история, черчение и др.)

Содержание учебного предмета **ЖИВОПИСЬ** распределено по следующим разделам и темам:

1. Введение в предмет
2. Основы цветоведения
3. Основные приемы акварельной живописи
4. Техники акварельной живописи
5. Перспектива цвета в живописи

Живопись 4класс

Содержание программы

Живопись. Основные материалы и инструменты живописи. Восприятие цвета. Основы цветоведения. Насыщенность, интенсивность цвета.

Упражнение - постепенное увеличение насыщенности цвета.

Смешение цветов, оптическое и механическое. Этюды фруктов на разном фоне.

Техника акварельной живописи - заливка. Краткосрочные этюды осенних листьев и цветов с применением 3-х основных цветов.

Натюрморт из предметов быта и фруктов или овощей на гладком, контрастном фоне.

Краткосрочные этюды фруктов на белом фоне и на контрастном фоне.

Техника гризайль. Этюды. Выявление формы при помощи тона в живописи.

Простой натюрморт из 2 бытовых предметов и фруктов или овощей на контрастном фоне.

Понятие колорита. Натюрморт из предметов быта и драпировок, сближенных по цвету.

Натюрморт из контрастных предметов и драпировок.

Определение отношений теплых и холодных цветов.

Теплая и холодная цветовая гамма на примере пейзажа. Цветовые раскладки по теме.

Натюрморт из цветных предметов на белом фоне.

Контрольная работа.

Живопись 5 класс

Содержание программы

Техника акварельной живописи - лессировка. Последовательность выполнения работы. Этюды фруктов или овощей с фоном.

Акварельные зарисовки цветов, листьев с детальной проработкой.

Натюрморт из бытовых предметов с фруктами при боковом освещении.

Этюд одноцветной драпировки в технике гризайль.

Этюд одноцветной драпировки.

Натюрморт. Цветные предметы быта на белой драпировке.

Натюрморт. Белые предметы на цветных драпировках.

Этюд одноцветной драпировки на стуле.

Техника акварельной живописи – по-сырому. Этюды простых натюрмортов.

Понятие воздушной перспективы на примере горного пейзажа.

Натюрморт контрастный по цвету из простых предметов с драпировками.

Контрольная работа.

Живопись 6 класс

Содержание программы

Разные техники акварельной живописи (лессировка, по-сырому, заливка, а-ля прима) Этюды цветов и фруктов в разных техниках.

Единый колорит. Техника живописи акварелью этюда по подложке.

Натюрморт в технике гризайль. Тон в акварели.

Натюрморт в крестьянском стиле, выявление фактуры акварелью. Техника лессировки.

Контрастный натюрморт: светлые предметы на темном фоне.

Контрастный натюрморт: темные предметы на светлом фоне.

Натюрморт из бытовых предметов с драпировкой в холодной гамме с боковым освещением.

Копирование живописных работ.

Контрольная работа.

Живопись 7 класс

Содержание программы

Краткосрочные этюды натюрморта с цветами в технике акварельной живописи - а ля прима

Натюрморт из бытовых предметов разной фактуры при боковом освещении.

Декоративный натюрморт на тонированной бумаге - гуашь или акварель с белилами.

Этюд черной драпировки (без черной краски).

Натюрморт «Черное на черном».

Рефлексы в живописи. Этюды белых предметов на цветных драпировках (цветных предметов на белой ткани)

Натюрморт «Белое на белом».

Натюрморт «Гипсовый орнамент с драпировкой» (однотонной).

Натюрморт «Чаепитие»

Контрольная работа.

Живопись 8 класс

Содержание программы

Выполнение набросков фигуры человека акварелью.
Натюрморт из бытовых предметов с драпировками.
Натюрморт против света.
Этюд фрагмента интерьера.
Декоративный натюрморт.
Натюрморт в теплой гамме.
Натюрморт «Стеклянные предметы».
Натюрморт в русском стиле с введением орнамента или узора.
Портрет в живописи.
Букет цветов на фоне окна.

Ожидаемыми результатами освоения учебного предмета «Живопись» является приобретение следующих знаний, умений и навыков:

ЗНАНИЯ	УМЕНИЯ	НАВЫКИ
Знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения	Умение компоновать изображение на листе; соблюдать пропорции изображаемых предметов	Навыки владения основными приемами работы с акварельными красками
Знания последовательности выполнения живописной работы	Умение при помощи цвето-световых отношений передавать форму, фактуру предмета; объем; пространство	Навыки выполнения форэскиза; набросков и зарисовок птиц, животных и человека
Знания различных техник живописи	Умение решать сложные колористические задачи средствами живописи	Навыки выполнения краткосрочных и длительных постановок с натуры
Знание законов воздушной перспективы		Навыки выполнения живописных работ в различных техниках

Способы проверки ожидаемых результатов: участие в районных, окружных, городских, международных выставках; промежуточные контрольные работы; полугодовые и итоговые просмотры.

Содержание и тематическое планирование учебного предмета

Композиция

Композиция является неотъемлемой частью обучения рисунку и живописи органично входит в курс обучения истории искусства.

Как самостоятельный предмет, композиция - это объединяющая основа всего курса обучения изобразительному искусству.

Действительно, без знания основ композиции невозможно грамотно выполнить самый простой рисунок, тем более создать художественное произведение.

Курс обучения композиции содержит как теоретические, так и практические занятия.

На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с законами, выразительными средствами/ способами, правилами и приёмами композиции. Наряду с историей искусства, предмет композиции даёт исчерпывающие знания обо всём многообразии видов и жанров изобразительного искусства и их особенностях, знакомит учащихся с различными народными художественными промыслами, составляющими богатейший слой русской национальной культуры и искусства. Всё это является неисчерпаемым источником творческого вдохновения многих поколений художников.

Основой курса обучения композиции является практическая работа. На практических занятиях учащиеся в полной мере применяют знания, полученные на теоретических часах, постоянно совершенствуют умения и навыки, приобретенные во время обучения рисунку и живописи.

Принцип обучения композиции построен от простого к сложному: от простых упражнений на закрепление знаний основ композиции до выполнения сложных, многофигурных сюжетно-тематических композиций с элементами архитектуры, пейзажа или интерьера.

Задания по композиции постепенно усложняются по мере приобретения учащимися знаний, умений и навыков, накопления ими натурального материала и грамотного его использования.

Практические занятия многоплановы и разнообразны, содержат работу с натуры, по памяти и представлению, композицию предметных (натюрморт, пейзаж и т.п.) и не предметных (абстрактных) форм, а также декоративную работу.

Практические занятия по композиции дают возможность учащимся проявить себя в различных жанрах изобразительного искусства, таких как: натюрморт, пейзаж, портрет/ книжная графика и т.д.; использовать различные художественные приёмы и материалы для достижения большей выразительности в работе.

Таким образом, композиция как предмет способствует развитию у учащихся ведущих художественных способностей: образного мышления, воображения, тренировке зрительной памяти, наблюдательности.

Предмет композиции открывает перед учащимися законы мастерства, оказывает огромное влияние на формирование творческой личности каждого учащегося.

Полученные во время изучения курса знания, умения и навыки применяются учащимися на практических занятиях по рисунку, живописи, помогают им понимать многообразие, формируют такое важное качество творческой личности, как художественный вкус.

Содержание учебного предмета **КОМПОЗИЦИЯ** распределено по следующим разделам и темам:

1. Введение в предмет
2. Законы композиции
3. Изобразительные и выразительные средства композиции
4. Виды композиции
5. Создание художественного образа в композиции

Композиция 4 класс

Содержание программы

Композиция. Выразительные средства композиции - линия и пятно. Орнамент. Составление графического орнамента из простых геометрических форм и линий на примере традиционных промыслов.

Цвет и тон как средства художественной выразительности. Сюжетно - тематическая композиция

Модель и образ. Декоративное обобщение. Декоративная переработка природных мотивов.

Центр композиции. Прием изоляции. Открытая и закрытая композиция. Компонировка декоративного натюрморта.

Волшебный мир книги. Книга как художественное единое произведение. Об особенностях оформления книги. Создание азбуки, соединение изображения и шрифта.

Статика, динамика, передача движения. Иллюстрация классической литературы.

Композиция 5 класс

Содержание программы

Правила, приемы и средства композиции. Передача ритма. Понятие стаффажа. Выполнение композиции по теме: пейзаж по литературному описанию в классических произведениях.

Выполнение тематического натюрморта по представлению: «Мир моих увлечений».

Законы композиции (контрасты, подчиненность идейному замыслу). Теория зрительной пирамиды. Многофигурная композиция.

Симметричные и ассиметричные композиции. Равновесие в композиции. Выполнить несколько вариантов декоративной (абстрактной) композиции изображений.

Передача настроения посредством цвета. Пейзаж настроения.
Контрастные варианты композиции.

Особенностей строения животных. Передача характера и повадок животных. Животные в движении. Выполнение иллюстрации к рассказам о животных.

Композиция 6 класс

Содержание программы

Реалистическая и абстрактная композиция. Преобразование предметной композиции в абстрактную, на примере натюрморта или пейзажа.

Приемы композиции. Сюжетная тематическая многофигурная композиция.

Шрифт. Применение шрифта в окружающей жизни. Плакат, реклама. Выделение сюжетно-композиционного центра в плакате. Зарисовки вариантов шрифта.

Декоративная композиция в различном формате на примере традиционных художественных промыслов. Размещение цветowych пятен на контрастном фоне.

Выразительность линии и пятна. Портрет в графике. Шарж.

Интерьер в изобразительном искусстве, его роль в композиции. Создание иллюстрации к книгам классических писателей с элементами интерьера.

Роль шрифта в книжной графике. Буквицы в русских рукописных книгах. Композиция экслибриса. Оформление заставок, концовок. Сюжетная многофигурная композиция. Очередь, остановка.

Композиция 7 класс

Содержание программы

Архитектура в изобразительном искусстве. Архитектура площадей Москвы, Санкт-Петербурга... Композиция городского пейзажа на основе пленэрных зарисовок.

Декоративная композиция городского пейзажа.

Русское деревянное зодчество. Устройство и украшение русской избы. Иллюстрация с включением деревянной архитектуры.

Выполнить серию эскизов с использованием различных композиционных схем. Сюжетная композиция по одной из схем.

Орнаментальная замкнутая композиция на примере классических орнаментов.

Графика в изобразительном искусстве. Выразительные средства графики. Выполнение графической иллюстрации к классическому произведению.

Композиция 8 класс

Содержание программы

Выбор темы дипломной работы. Подбор сюжета композиции. Выбор техники исполнения.

Выполнение предварительных эскизов.

Сбор и копирование материала по теме диплома.

Разработка эскиза.

Выполнение фрагментов диплома в материале.

Отрисовка картона.

Технологическая подготовка.

Выполнение в материале дипломной работы.

Ожидаемыми результатами освоения учебного предмета **Композиция** является приобретение следующих знаний, умений и навыков:

ЗНАНИЯ	УМЕНИЯ	НАВЫКИ
Знание основных выразительных средств композиции (линия, пятно, цвет)	Умение свободно пользоваться правилами, приемами и средствами композиции	Навыки выполнения сюжетной композиции средствами художественной выразительности
Знание правил, приемов и законов композиции	Умение соблюдать целостность композиции	Навыки сбора необходимого материала
Знание жанров изобразительного искусства и принципов декоративной композиции	Умение пользоваться методом декоративного обобщения	Навыки выполнения натюрморта и пейзажа по представлению
Знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла		Навыки выполнения сюжетных композиций в различных техниках

Способы проверки ожидаемых результатов: участие в районных, окружных, городских, международных выставках; промежуточные контрольные работы; полугодовые и итоговые просмотры.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспечение программы различными видами методической продукции.

Программой предусмотрено *методическое обоснование процесса организации образовательной деятельности* и форм проведения занятий.

Как показала практика, оптимальным является следующий способ построения учебного процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, которые они должны решить, средства и способы их выполнения. Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции работ известных художников, альбомы по изобразительному искусству, изделия народных мастеров, лучшие детские работы из фонда студии.

При этом педагог может предложить детям просмотреть дидактические материалы, методические таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву для развития познавательного интереса обучающихся и появления творческого настроения.

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит к практической деятельности. Метод непосредственного показа очень важен, т.к. учит детей технике обращения с различными художественными материалами (акварель, гуашь, пастель, тушь). Педагог демонстрирует, как нужно работать с разными инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра, мастехин и др.). При этом используется для показа учебная доска или лист бумаги, прикрепленный на мольберт. Таким образом, педагог раскрывает творческие возможности работы над определённым заданием.

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность обучающихся строится от простого к сложному, от учебных упражнений до построения композиции.

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После подведения итогов занятия педагог может дать рекомендации детям в виде домашнего задания.

Дидактические материалы

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные карточки, образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, кроме занятий по развитию фантазии, воображения и проверочных занятий.

Составной частью дидактических материалов является подобранный к программе натюрмортный фонд.

Примерный перечень предметов натюрмортного фонда:

1. Предметы быта:

а) стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, стаканы, блюда, салатницы);

б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные доски);

в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, кастрюли, кофейники);

г) керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы).

2. Предметы декоративно-прикладного искусства (прялки, сундучки, лапти, вышитые полотенца, расписные доски, образцы народной игрушки, жостовские подносы, гжельская посуда, керамические предметы).

3. Музыкальные инструменты (скрипка, гитара, гармошка, бубен).

4. Природные элементы (букеты из сухоцветов, искусственные цветы, гербарий из цветов, листьев, бабочек, набор морских раковин, кораллов, звезд, набор камней).

5. Муляжи (грибы, фрукты, овощи).

6. Чучела птиц и животных (чайки, вороны, совы, сороки, белки).

7. Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, ткань разной фактуры – бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль).

8. Гипсовые предметы (геометрические фигуры, орнаменты, головы с античных слепков).

Техническое оснащение программы

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом зависят от правильной организации рабочего пространства в классе.

Хорошо, если стены помещения, в котором проходят занятия, украшены лучшими детскими работами.

Кабинет для занятий должна быть хорошо освещена (естественным и электрическим светом) и оборудован необходимой мебелью: столами, стульями, табуретами, шкафами, мольбертами, планшетами для рисования. Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и учебного материала (натюрмортный фонд, гипсовые фигуры, драпировки, изделия народных промыслов). А также в наличии должны быть осветительные приборы (софиты, светильники) для освещения натюрмортных постановок.

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных лет) желательно иметь специальные стеллажи. В учебном помещении необходимо иметь специальный методический фонд, библиотеку по искусству, а также современные технические средства обучения (телевизор, видеомагнитофон, компьютер, проектор, видеоплеер и др.).

7. ЛИТЕРАТУРА

1. Алехин А.Д., Изобразительное искусство. М., Просвещение, 1984.
2. Анисимов Н.Н., Основы рисования., М., 1977.
3. Астахов Н. В., Искусство и вопросы эстетического воспитания., м., 1961г.
4. Буров А.И. Эстетика: проблемы и споры. М., Искусство, 1975г.
5. Богоявленский Д.Б., Пути к творчеству, Знание, 1981г.
6. Горбунова Г.А. Индивидуальный подход в развитии творческих способностей младших школьников на занятиях рисования с натуры. Дисс. Канд. Пед. наук М., 1990г.
7. Дидактический анализ (под редакцией А.А. Кузнецова) «требования к знаниям и умениям школьников» М., Просвещение, 1992г.
8. Дидактический анализ (под редакцией А.А. Кузнецова) «требования к знаниям и умениям школьников» М., Просвещение, 1987г.
9. Зинченко Н.Н., Ломов В.Ф., «О функциях движения руки и глаза в процессе восприятия», вопросы психологии, 1960г.
10. Кузин В.С. Психология, М., 1982г.
11. Кузин В.С. «Основы обучения изобразительному искусству в школе» М., 1977г.
12. Колебакин Г.И., Рисунок и основы композиции. М., Высшая школа, 1978г.
13. Молева И., Педагогическая система академии художеств 18 века, М., 1956г.
14. Павлов И.П., Избранные труды по физиологии высшей нервной деятельности. М., Учпедгиз, 1950г.
15. Попов М.М. Иллюстрированная история методики рисования. СПб, 1909г.
16. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школа. М., Просвещение, 1982г.
17. Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе. М., Просвещение 1975г.