

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

Детская школа искусств г.Пошехонье

СОГЛАСОВАНО
с Педагогическим советом
МОУДО ДШИ г.Пошехонье
Протокол №4 от 09.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУДО ДШИ г.Пошехонье

Е.Н.Кротикова
Приказ № 28/1 от 15.06.2015г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
МАСТЕРСКАЯ»
(4 года обучения)**

- 1. Композиция**
- 2. Живопись**

г.Пошехонье
2019г.

Разработчик:

Тычина Е.Г. – преподаватель высшей квалификационной категории художественного отделения МОУДО ДШИ г.Пошехонье.

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*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *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

VI. Список учебной и методической литературы

- *Список рекомендуемой методической литературы*
- *Список рекомендуемой учебной литературы*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебных предметов «Композиция» и «Живопись» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. Предметы направлены на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты.

В каждом из предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды, а в программе по композиции ставятся задачи к силуэтному решению формы предметов «от пятна».

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

1.2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации программы «Художественная мастерская» - 4 года для детей 10-12 лет. С первого по четвертый год обучения составляет 35 недель в год по 3 часа в неделю.

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

Общая трудоемкость программы «Художественная мастерская» на 4 года обучения составляет 840 часов. Из них: 420 часов - «Композиция» и 420 часов - «Живопись».

1.4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации				Всего часов
	1	2	3	4	
Классы					
«Композиция»					
Аудиторные занятия (в неделях)	35	35	35	35	
Аудиторные занятия (в часах)	105	105	105	105	420
«Живопись»					
Аудиторные занятия (в неделях)	35	35	35	35	
Аудиторные занятия (в часах)	105	105	105	105	420
Вид промежуточной аттестации и итоговая аттестация	зачет	зачет	зачет	экзамен	

1.5. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предметам «Композиция» и «Живопись» рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 12 человек), что позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

- «Композиция» – по 3 часа в неделю.
- «Живопись» – по 3 часа в неделю.

1.6. Цель и задачи программы

Целью учебной программы «Художественная мастерская» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства.

Задачами программы являются:

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

1.7. 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».

1.8. 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 программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

1.9. Описание материально-технических условий

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

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

Аудитории для проведения занятий должна быть оснащена удобными столами, мольбертами и другим нужным оборудованием.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебной программы «Художественная мастерская» по учебным предметам «Композиция» и «Живопись» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

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

Содержание предмета «Композиция» включает следующие разделы и темы:

- основы композиции станковой
- цвет в композиции станковой
- сюжетная композиция
- декоративная композиция

- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

Содержание предмета «Живопись» 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, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КОМПОЗИЦИЯ»

1 год обучения

№ п/п	Темы урока	Количество часов	Количество занятий
1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции.	3	1
2.	Равновесие основных элементов композиции в листе.	6	2
3.	Композиционный центр. Способы выделения композиционного центра.	9	3
4.	Формат в композиции.	9	3
5.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.	9	3
6.	Значение тона в композиции. Силуэт.	9	3
7.	Применение различных видов штрихов и линий в композиции.	9	3
8.	Колорит в композиции (значение теплых, холодных и контрастных цветовых сочетаний для передачи замысла и настроения в композиции).	9	3
9.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.	9	3
10.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия».	9	3
11.	Палитра в 2 тона.	6	2
12.	Ритм в композиции.	9	3
13.	Применение цвета и тона для создания настроения в композиции.	6	2
14.	Контрольный урок.	3	1
ИТОГО:		105	35

2 год обучения

<i>№ п/п</i>	<i>Темы урока</i>	<i>Количество часов</i>	<i>Количество занятий</i>
1.	Вводный урок.	3	1
2.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	9	3
3.	Однофигурная композиция.	9	3
4.	Двухфигурная композиция.	9	3
5.	Многофигурная композиция.	9	3
6.	Варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).	9	3
7.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	9	3
8.	Трансформация и стилизация изображения.	9	3
9.	Декоративная композиция натюрморта.	9	3
10.	Стилизация изображения животных.	9	3
11.	Роль перспективы в композиции. Применение законов перспективы в композиции.	9	3
12.	Светотень в композиции. Передача настроения и раскрытие замысла при помощи светотени.	9	3
13.	Контрольный урок.	3	1
ИТОГО:		105	35

3 год обучения

<i>№ п/п</i>	<i>Темы урока</i>	<i>Количество часов</i>	<i>Количество занятий</i>
1.	Вводный урок.	3	1
2.	Пейзаж, как жанр станковой композиции.	9	3
3.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.	9	3
4.	Композиционные наброски, их роль в работе над композицией.	9	3
5.	Композиционные наброски с натуры, по представлению и по памяти.	9	3
6.	Построение движения в композиции.	9	3
7.	Виды контрастов в композиции: масштаб, тональность, цвет, простая и сложная форма, смысловой контраст.	9	3
8.	Роль воздушной и линейной перспективы при построении пространства в композиции.	9	3
9.	Построение пространства через «раму» (вход в картину), и путем членения пространства на планы.	9	3
10.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.	15	5
11.	Контрольный урок.	3	1
ИТОГО:		105	35

4 год обучения

№ п/п	Темы урока	Количество часов	Количество занятий
1.	Вводный урок.	3	1
2.	Композиционная организация портрета.	9	3
3.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.	12	4
4.	Иллюстрации к литературным произведениям.	12	4
5.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.	12	4
6.	Передача психологического и эмоционального состояния героев композиции.	9	3
7.	Гармония.	9	3
8.	Конфликт.	9	3
9.	Графический лист с визуальным эффектом.	12	4
10.	Иллюстрация.	9	3
11.	Архитектурные фантазии.	6	2
12.	Контрольный урок.	3	1
	ИТОГО:	105	35

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЖИВОПИСЬ»

1 год обучения

Знакомство с материалами (акварельные краски, кисти, бумага и т.д.). Основные составные цвета. Знакомство с дополнительными цветами, контрастами, сближенными, холодными и теплыми. Усвоение учащимися основных положений живописи. Отсутствие в живой природе и окружающей нас среде бесцветных предметов. Под влиянием окружающей среды приобретение одним и тем же предметом, благодаря рефлексам, различных оттенков без изменения своего локального цвета. Живописный процесс как видение всей сложности цветовых комбинаций.

<i>№ п/п</i>	<i>Темы урока</i>	<i>Количество часов</i>	<i>Количество занятий</i>	<i>Работы учащихся</i>
1	Вводная беседа о живописи	3	1	---
2	Упражнение в заливках. Смешение красок (ступенчатое и непрерывное).	3	1	
3	Изображения плоских предметов. Передача локального цвета (листья, книга и т.д.).	3	1	
4	Постановка из 2-3-х предметов простейшей формы на нейтральном фоне (овощи, фрукты и т.д.) Решение локального цвета в свете и тени.	6	2	
5	Постановка из 2-3-х предметов на нейтральном фоне Даются понятия: цвет, блик, тень, полутень.	12	4	
6	Понятие о цветовом рефлексе. Изменение цвета в зависимости от окружающей среды. Понятие о холодных и теплых тонах. Постановка из 2-3-х предметов на цветном фоне.	3	1	

	<p>Постановка из 2-х предметов (гризайль). Передача светотени одним цветом (как средство выражения формы).</p>	3	1	
	<p>Постановка из 2-3-х предметов более сложной формы на контрастном фоне.</p>	9	3	
	<p>Короткие этюды из фруктов и овощей.</p>	3	1	
	<p>Постановка из 2-х предметов и чучела птицы (петуха, селезня и др. ярко окрашенных птиц).</p>	9	3	
	<p>Постановка из 3-4-х предметов с ясно выраженным цветом и цветовым фоном (задание на решение декоративноплоскостного натюрморта).</p>	6	2	
	<p>Наброски с фигуры человека. Выполняются акварельными красками</p>	6	2	
	<p>Постановка из 3-4-х предметов, контрастных по цвету.</p>	9	3	

Постановка из 3-4-х предметов сближенного цвета.	9	3	
Постановка из 2-4-х предметов с ясным тематическим содержанием.	9	3	
Постановка из 3-4-х предметов свободного содержания.	9	3	
Контрольный урок	3	1	---
ИТОГО:	105	35	

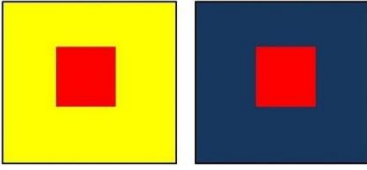

2 год обучения

Выдвижение на первый план следующих задач:

- выполнение эскизов с целью композиционного решения натюрморта на листе;
- умение использовать в работе весь лист, прокладывая цветовые соотношения отдельных плоскостей;
- выработка навыков в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы и планов, на которых они расположены;
- четкость в последовательности выполнения работы.

Углубление заданий на понимание учащимися тонального решения натюрморта и его колористического решения.

<i>№ п/п</i>	<i>Темы урока</i>	<i>Количество часов</i>	<i>Количество занятий</i>	<i>Работы учащихся</i>
	Вводный урок	3	1	---
	Постановка из 2-3-х предметов с ясно выраженным цветом (овощи. Фрукты, цветы) на нейтральном фоне. Цветовая характеристика предметов и их связь с окружающей средой (соприкосание предметов с фоном).	12	4	
	Постановка из 3-4-х предметов, различных по материалу, в технике гризайль. Передача пространства при соблюдении светотеневой проработки (блик, свет, полутень, тень, рефлекс).	9	3	
	Постановка из 2-3-х предметов домашнего обихода на нейтральном фоне (освещение боковое).	12	4	
	Постановка из нескольких предметов, близких по окраске на цветном фоне. Передача цветом планов и уходящих плоскостей.	12	4	
	Выполнение портретного этюда.	9	3	

Этюд. Гармония по общему цветовому тону	9	3	
Этюд. Гармония по насыщенности и светлоте	9	3	
Цветовой контраст (хроматический)	9	3	
Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	9	3	
Трехцветная и многоцветная гармония	9	3	---
Контрольный урок	3	1	---
ИТОГО:	105	35	

3 год обучения

Композиционное, пространственное выявление четкой конструкции предмета. Понятие тональности. Колористическое решение и умение последовательно и продолжительно вести работу, ставить творческие задачи.

№ п/п	Темы урока	Количество часов	Количество занятий	Работы учащихся
	Вводный урок. Понятие тональности.	3	1	---
	Постановка из живых цветов, овощей или фруктов.	12	4	

<p>Постановка из нескольких предметов, различных по форме и окраске на нейтральном фоне. Драпировка с небольшим количеством складок. Передача тонально-цветовых отношений.</p>	12	4	
<p>Постановка из нескольких предметов, различных по материалу (стекло, металл, ткань, дерево и т.д.) на цветном фоне. Передача фактуры материала цветом.</p>	12	4	
<p>Постановка из нескольких сближенных по цвету предметов (гуашь, темпера).</p>	12	4	
<p>Постановка из нескольких близких по окраске предметов. Тональноцветовое решение в пространстве (холодная и теплая гамма).</p>	15	5	

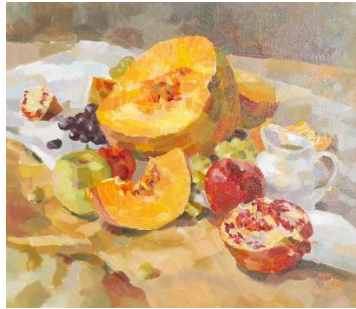

	Наброски фигуры человека с фоном.	15	5	
	Постановка с чуелом птицы, узорной драпировкой.	15	5	
	Нюанс	6	2	---
	Контрольный урок	3	1	---
	ИТОГО:	105	35	

4 год обучения

Акцентирование внимания учащихся на образной стороне каждой работы. Углубление понятия художественного образа (подготовка замысла, его развитие, отбор подсобного материала и его обобщение, определение смыслового композиционного центра). Выражение индивидуального отношения учащегося к изображаемому. Мера условности. Техническая реализация замысла.

Соответствие технической стороны работы (цветовая гамма) творческой. Основные требования к учащимся 4 класса: самостоятельное выполнение задания по созданию художественного образа натюрморта; выбор техники, способа исполнения в зависимости от поставленной задачи.

Увеличение и разнообразие форматов листа, а также техники и технических приемов, варьирующихся в зависимости от содержания задания.

<i>№ п/п</i>	<i>Темы урока</i>	<i>Количество часов</i>	<i>Количество занятий</i>	<i>Работы учащихся</i>
	Вводный урок.	3	1	---
	Постановка из предметов быта.	12	4	
	Постановка из нескольких предметов, различных по материалу, с более сложной по фактуре тканью (шелк, бархат и т.д.)	12	4	
	Натюрморт в теплой цветовой гамме	9	3	
	Натюрморт в холодной цветовой гамме	9	3	
	Наброски человека в интерьере.	9	3	

	Интерьер с фигурой человека	12	4	
	Постановка из 3-4-х предметов, разнообразных по фактуре, с гипсовым орнаментом или маской на заднем плане.	12	4	
	Постановка из нескольких предметов, различных по материалу, более сложных по фактуре.	12	4	
	Итоговое задание: фрагмент определенного интерьера: угол мастерской, класса и т.д.	12	4	
	Контрольный урок	3	1	---
	ИТОГО:	105	35	

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

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

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

Требования к экзамену

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. В четвертом классе натюрморт состоит из комбинированных по форме, композиции, различных по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

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

Итоговая аттестация может также проходить в форме итогового просмотра-выставки.

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая работа демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

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

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

Этапы работы:

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

Тематика экзаменационных заданий в конце обучения может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

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

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени по окончании каждой четверти. Преподаватель

имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Критерии оценок

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

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

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

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

2 (неудовлетворительно) – ученик не выполняет задачи, делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям по учебному предмету «Композиция»

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

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения

работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

- Обзорная беседа о предлагаемых темах.
- Выбор сюжета и техники исполнения.
- Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
- Тональные форэскизы.
- Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
- Варианты тонально-композиционных эскизов.
- Варианты цветотональных эскизов.
- Выполнение картона.
- Выполнение работы на формате в материале.

Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветowych и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

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

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

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с

произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

***Методические рекомендации преподавателям
по учебному предмету «Живопись»***

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

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

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

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

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

Дидактически материалы

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

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

Средства обучения

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

«Композиция»

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995

«Живопись»

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 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., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 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., 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., 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. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975

Список учебной литературы

«Композиция»

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

«Живопись»

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
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. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968
9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980