

«Утверждаю»

Директор МОУ ДОД ДМШ №6
имени Г.В. Свиридова

Е.В. Джумьга
Приказ №576 01/Д от 01.09.10г.

Муниципальное учреждение «Управление культуры
Администрации г. Ростова-на-Дону»
МОУ ДОД ДМШ №6 имени Г.В. Свиридова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по специальности «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
для учащихся с 1 по 4(5) классы

Составитель: преподаватель
МОУ ДОД ДМШ №6 имени Г.В. Свиридова
Уздина Ю.Д.

г. Ростов-на-Дону
2010г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главная цель художественного образования – формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием. Цикл предметов, изучаемых в ДХШ и ДШИ достигает этой цели с помощью специальных средств – содержания, форм и методов обучения, соответствующих содержанию и форме самого искусства.

В содержание цикла входят эстетическое восприятие действительности и искусства (история искусств), практическая художественная деятельность учащихся (рисунок, живопись, композиция, скульптура).

Основными задачами преподавания в ДХШ и ДШИ являются:

- овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного искусства, лепки;
- выявление и целенаправленное развитие природного потенциала каждого ребенка, формирование способности обучаемого лично оценивать события и явления окружающей действительности, художественного вкуса, творческого воображения, эстетического чувства и понимания прекрасного.

Актуальность данной программы определяется задачами обучения и воспитания учащихся в контексте мировой художественной культуры, необходимостью приобщения их к национальной и региональной культуре и ремеслам, развития их художественно-прикладных способностей и умений.

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и проводиться с учетом возрастных особенностей и интересов учащихся.

В основу программы положены:

- тематический принцип планирования учебного материала, учитывающий интересы детей, их возрастные особенности;
- единство воспитания и образования, сочетания практической работы с развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в искусстве;
- яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что достигается прежде всего предметом «История искусств» за счет тщательного отбора и систематизации материала, отвечающих принципу доступности;
- система связей с другими видами искусств (музыка, театр) и литературой;
- направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту окружающего мира.

Опираясь на собственный многолетний опыт, а также постоянно анализируя и учитывая внешние достижения в сфере начального художественного образования детей, автор видоизменил задания как в части содержания, так и

ство цельности композиции. В качестве основного материала используется пластилин (иногда глина).

Учащиеся учатся лепить на основе наблюдений с природы и по памяти, знакомятся с принципами построения фигуры животных и птиц, человека. Во втором классе осваивают проволочный каркас, что позволяет расширить сюжетные рамки изображения и дает возможность увеличения размера выполняемых скульптур.

Особое значение придается работе над композиционными заданиями, умению передавать свои творческие замыслы в пластическом материале. Сочетаясь с учебными, эти задания становятся основой освоения курса «Скульптура».

Приоритетная значимость предмета «Композиция» определяется ее наибольшей сложностью в общем спектре предметов, изучаемых учащимися ДХШ. Это понятно и достаточно просто объяснимо: «Композиция» представляет собой синтез всех изучаемых дисциплин – рисунка, живописи, истории искусства, скульптуры. Заклучая в себе всю цепочку приобретенных знаний и умений, преломляя в той или иной мере внутренний мир личности, ее оценку окружающей действительности, «Композиция» приобретает ведущую роль в формировании и развитии ребенка.

Основными задачами курса «Композиция» автор считает:

- развитие общего уровня культуры учащихся, дающего возможность более широкого исследования предлагаемых заданий;
- формирование художественно-эстетического вкуса;
- развитие образно-ассоциативного мышления и творческого воображения;
- постоянное и систематическое ознакомление с современным художественным процессом и местными тенденциями и достижениями в сфере изобразительных искусств;
- постоянное усвоение и расширение технических понятий «Композиция» с учетом накопленного опыта, возрастной доступности, качественного состава обучаемых групп.

К концу обучения данного курса предполагается:

- сформировать способность взвешенного отношения к процессам и явлениям окружающей действительности;
- ориентироваться в потоке художественной продукции, вычлняя действительно эстетически значимые явления и произведения искусства;
- аккумулируя умения и навыки композиционного мышления с личной оценкой событий – создание композиционных эскизов, проявляющих индивидуальные особенности ребенка.

Главным условием реализации поставленных задач является постоянное расширение интеллектуального кругозора учащихся. Важнейшими механизмами обучения, воспитания и развития детей автор считает:

- всесторонний, коллективный анализ начального этапа реализуемых заданий;

- аналитическое сопоставление работы учащихся с признанными образцами изобразительного искусства;
- усиление вербального метода обучения путем знакомства учащихся с отечественной и зарубежной поэзией, способствующей более интенсивному развитию образного мышления;
- проведение внутриклассных выставок, конкурсов, направленных на активизацию творческого процесса;
- совместное (с родителями) посещение выставок изобразительного и декоративно-прикладного искусства с последующим их обсуждением.

Углубление и расширение знаний, умений и навыков, контроль выполнения заданий тесно сопряжены с возможностями личности, качественного состава групп, возрастных особенностей и осуществляются на основе постоянного анализа по усвоению ранее изученного материала.

Необходимо отметить, что предлагаемый вариант программы, вполне допускает целесообразные изменения в учебно-тематическом планировании исходя из специфических условий, личного опыта педагога. Однако изменения и дополнения не должны видоизменять основу структурного построения и приоритетных целей данной программы.

РИСУНОК

Содержание обучения I-IV классы

Основное направление деятельности в I классе направлено на развитие у учащихся элементарных навыков рисования – «постановка глаза», выработка двигательных навыков руки, знакомство с различными типами линий, штриховки, освоение различных графических материалов и принадлежностей.

Одной из важнейших задач начального этапа обучения является знакомство с организацией работы, усвоение правил работы над рисунком.

Задания I класса дают представление о различных видах формата изображения, позволяют осваивать несколько вариантов размера рисунка, закладывают основы композиционной организации картинной плоскости. Второе полугодие расширяет теоретическую основу предмета знакомством учащихся с элементарными понятиями линейной перспективы, силуэтом, дает навыки и умения построения плоских фигур (прямоугольник, круг) с учетом перспективных сокращений. Завершается первый год обучения тональными рисунками с натуры одиночных геометрических тел (призма, цилиндр), на которых учащиеся получают первые сведения о светотеневых отношениях.

Во II классе учащиеся переходят к изображению с натуры отдельных бытовых предметов, представляющих собой комбинации простых геометрических тел. Для закрепления приобретенных навыков ряд заданий дублируется в рисунках по памяти. Далее следует рисование с натуры группы предметов (не более двух). Эта работа чередуется с кратковременными рисунками с натуры, по памяти и представлению фигуры человека различными графическими материалами. Во II классе вводятся отдельные задания на $\frac{1}{2}$ листа, готовящие учащихся к переходу на увеличенный размер изображения. Основное же количество заданий, как и в I классе, выполняется на $\frac{1}{4}$ листа.

Длительность – от 3 до 15 часов.

В III – IV классах основное внимание уделяется более глубокому и всестороннему анализу конструкции предмета, учету уровня и точек зрения на изображаемый объект, пространственного расположения, объема, светотеневых отношений, углубляются знания последовательности ведения работы, расширяется диапазон самостоятельного, поэтапного контроля выполнения заданий. Учащиеся совершенствуют навыки владения карандашом, сангиной, пастелью, углем, цветным карандашом, тушью и т.д., осваивают все новые технические приемы передачи фактуры, материальности предметов. Длительные задания (свыше 20 часов) выполняются на $\frac{1}{2}$ листа (кроме краткосрочных зарисовок человеческой фигуры).

Тематика заданий дополняется конструктивным и тональным рисованием с натуры гипсовых орнаментов, интерьера с использованием различного освещения, рисунками гипсовых голов (обрубков). Полугодия завершаются контрольными заданиями, выявляющими степень усвояемости изученного материала. Результативность учитывает качественный состав групп, возрастные особенности, продолжительность обучения по данному предмету.

К концу обучения учащиеся должны знать:

- простейшие сведения о наглядной перспективе, о линии горизонта, точке схода и т.д.;
- начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающая тень), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника освещения;
- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени;
- различные приемы работы карандашом и другими графическими материалами;
- последовательность ведения работы по рисунку;
- систему теоретических основ рисунка.

К концу обучения учащиеся должны уметь:

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение; соблюдать последовательное выполнение рисунка (композиция, построение, прорисовка и т.д.);
- выполнять изображения с использованием фронтальной и угловой перспективы;
- использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых объектов;
- анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, формы, пространственного положения, распределение светотени на поверхности предмета, сравнивать характерные особенности одного предмета с особенностями другого;
- передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов;
- изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению различными графическими материалами;
- передавать тоном объем и пространство в натюрморте;
- самостоятельно выполнять различные учебные и творческие задания, проводить их анализ, используя систему основ изобразительной грамоты.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	«... рисунок – источник и корень всякой науки». Микеланджело. Беседа.	1	1	
2	Упражнение в изучении и проведении линий на тему «Китайский иероглиф».	3		3
3	Упражнение в проведении линий заданного размера, направления и напряжения, тональных растяжек. (2 занятия по 3 часа).	6		6
4	Упражнение на освоение различных вариантов штриховки на тему «Ветер срывает последние листья» (кар.).	3		3
5	Рисунок плоских геометрических орнаментов.	6		6
6	Рисунок пером. Беседа.	1	1	
7	Упражнение на освоение различных вариантов штриховки на тему «Сказочная птица» (тушь, перо).	11		11
8	О пропорциях и конструктивных особенностях фигуры человека. Беседа.	1	1	
9	Упражнение на тему «Пенти-Менти».	3		3
10	Упражнение на совершенствование различных вариантов штриховки на тему «Танец вьюги над крышами ночного города» (кар.).	10		10
11	Многоцелевое задание на тему «Человек-город».	6		6
Итого:		51	3	48
Второе полугодие				
12	Наброски с фигуры человека.	3		3
13	О перспективе. Беседа.	1	1	
14	Упражнение на перспективное изображение горизонтальных и вертикальных линий.	3		3
15	Упражнение на перспективное изображение плоскости в горизонтальной и вертикальной проекции (2 задания по 3 часа).	6		6
16	Упражнение на перспективное изображение квадрата в трех положениях по отношению к линии горизонта с центральной	6		6

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теорети- ческих часов	практи- ческих часов
	точкой схода.			
17	Упражнение на перспективное изображение круга.	4		4
18	Несложный натюрморт из предметов быта, контрастных по форме и тону, на светлом фоне, расположенный на уровне глаз.	6		6
19	Рисунки одиночных геометрических тел (куб, цилиндр). 6 часов на каждый предмет.	12		12
20	Итоговый рисунок натюрморта из 2-3-х предметов на нейтральном фоне.	10		10
Итого:		51	1	50
Общее количество часов 1-го года обучения		102	4	98

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	Несложный бытовой натюрморт с овощами на фоне гладкой, серой драпировки.	9		9
2	Натюрморт из 2-3-х предметов с введением геометрического тела (линейно-конструктивный рисунок).	9		9
3	Наброски с фигуры человека.	3		3
4	Рисунок-чучела птицы в 2-х положениях. 6 часов на каждый вариант.	12		12
5	Краткосрочные рисунки отдельных бытовых предметов по памяти.	6		6
6	Экзаменационная работа: натюрморт из 2-3-х предметов быта на фоне однотонной драпировки.	12		12
Итого:		51		51
Второе полугодие				
7	Рисунок однотонной, светлой драпировки (два варианта по 6 часов).	12		12
8	Натюрморт из геометрических тел с ограниченным введением тона.	9		9
9	Наброски с фигуры человека мягкими материалами.	3		3
10	Натюрморт из 4-5-ти предметов на гладком нейтральном фоне (мягкие материалы).	12		12
11	Контрольная работа: постановка из 2-3-х предметов быта на фоне драпировки с 2-3-мя складками.	15		15
Итого:		51		51
Общее количество часов 2-го года обучения		102		102

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	Осенний натюрморт (живописно-тональное решение).	12		12
2	Линейно-конструктивный рисунок мольберта.	9		9
3	Рисунок натюрморта на представление его с 2-х точек зрения (высокий и низкий горизонт). 2 задания по 9 часов.	18		18
4	Наброски фигуры человека в движении.	6		6
5	Рисунок гипсового орнамента или розетки.	9		9
6	Тематическая постановка «Музыка» на фоне ткани со складками.	14		14
Итого:		68		68
Второе полугодие				
7	Зарисовки фигуры человека.	6		6
8	Натюрморт из бытовых предметов, контрастных по форме и тону.	16		16
9	Рисунок натюрморта в интерьере.	24		24
10	Контрольное задание: бытовой натюрморт.	22		22
Итого:		68		68
Общее количество часов 3-го года обучения		136		136

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	Тематический натюрморт «Дары осени».	24		24
2	Натюрморт с предметами разной фактуры и материальности.	24		24
3	Линейно-конструктивный рисунок группы геометрических тел.	20		20
Итого:		68		68
Второе полугодие				
4	Ситуационные наброски (человек).	3		3
5	Рисунок части интерьера.	20		20
6	О рисовании головы человека. Беседа.	1	1	
7	Рисунок гипсовой головы (обрубков) в 2-х ракурсах.	20		20
8	Контрольный тематический натюрморт.	24		24
Итого:		68	1	67
Общее количество часов 4-го года обучения		136	1	135

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

1-й год обучения

Тема 1. «... рисунок – источник и корень всякой науки». Микеланджело. Беседа.

Рисунок как основа изобразительного искусства. Роль и значение рисунка. Материалы и принадлежности.

Тема 2. Упражнение в изучении и проведении линий на тему «Китайский иероглиф».

Знакомство с типами и видами линий, способами их проведения.

Тема 3. Упражнение в проведении линий заданного размера, направления и напряжения, тональных растяжек (2 занятия по 3 часа).

Задачи Темы 2.

Первые сведения о тоне и тональных отношениях.

Тема 4. Упражнение на освоение различных вариантов штриховки на тему «Ветер срывает последние листья» (кар).

Взаимосвязь сюжетной линии с выбором формата изображения. Виды и способы штриховки. Тоновая плановость.

Технические приемы работы резинкой.

Размер - $\frac{1}{4}$ листа.

Тема 5. Рисунок плоских геометрических орнаментов.

Определение орнамента, его многообразие.

Выполнение орнаментального изображения в квадратах (два). Последовательное построение орнаментов.

Раскладка на три тона.

Тема 6. Рисунок пером. Беседа.

Знакомство с техникой перового рисунка. Показ репродукций мастеров перового рисунка (Рембрандт, Ван-Гог, Дюрер, Верейский, Кокорин, Мор...) с анализом техники исполнения.

Тема 7. Упражнение на освоение различных вариантов штриховки на тему «Сказочная птица» (тушь, перо).

Элементарные сведения об орнаменте. Масштаб изображения и свободное поле. О взаимодействии образного решения и средств исполнения.

Материал: тушь, перо, кисть.

Размер листа 40x50.

(Размеры даны в сантиметрах)

Тема 8. О пропорциях и конструктивных особенностях фигуры человека. Беседа.

Знакомство с пропорциями фигуры человека. Каноны и их многообразие.

Тема 9. Упражнение на тему «Пенти-Менти».

«Пенти-Менти» – набросок движения человека. Схема. Максимальная передача динамики движения.

Материал: карандаш.

Размер - $\frac{1}{8}$ – $\frac{1}{4}$ листа.

Тема 10. Упражнение на совершенствование различных вариантов штриховки на тему «Танец вьюги над крышами ночного города» (кар).

Задачи Темы 4 с расширением диапазона технических приемов штриховки.

Размер листа 40x50.

Тема 11. Многоцелевое задание на тему «Человек-город».

Выявление индивидуальных способностей учащихся в передаче трехмерной формы. Фигура собирается из простых геометрических тел (куб, призма, конус). Обратит внимание на уравновешенность изображения, ритмическую организацию объемов (большой-маленький, широкий-узкий и т.д.).

Предварительная проработка в эскизах.

Материал: карандаш.

Размер листа 40x50.

(Завершается задание работой в цвете на предмете «живопись»).

Тема 12. Наброски с фигуры человека.

Передача пропорций, характера модели. Композиция рисунка.

Материал: карандаш.

Размер - 1/8 листа.

Тема 13. О перспективе. Беседа.

Общие сведения о перспективе. Основные элементы перспективного изображения.

Тема 14. Упражнение на перспективное изображение горизонтальных и вертикальных линий.

Раскрыть особенность видоизменения масштаба ширины, высоты вертикальных и горизонтальных линий.

Тема 15. Упражнение на перспективное изображение плоскости в горизонтальной и вертикальной проекции (2 задания по 3 часа).

Показать видоизменение плоскости в зависимости от расположения по отношению к линии горизонта и точки схода.

Размер - 1/4 листа.

Тема 16. Упражнение на перспективное изображение квадрата в трех положениях по отношению к линии горизонта с центральной точкой схода.

Перевод квадрата в трехмерное изображение (куб). Видоизменение ракурса куба в зависимости от расположения по отношению к точке схода.

Размер - 1/4 листа.

Тема 17. Упражнение на перспективное изображение круга.

Характерные особенности построения круга в горизонтальной и вертикальной проекциях по отношению к линии горизонта и точке схода.

Размер - 1/4 листа.

Тема 18. Несложный натюрморт из предметов быта, контрастных по форме и тону, на светлом фоне, расположенный на уровне глаз.

Композиционное размещение нескольких предметов на листе бумаги.

Знакомство с понятиями «пропорция», «симметрия».

Выявление глубины рисунка средствами линии, штриха, тонального пятна.

Работа вертикальным штрихом.

Размер - 1/4 листа.

Тема 19. Рисунки одиночных геометрических тел (куб, цилиндр).
6 часов на каждый предмет.

Композиционное размещение одного предмета в картинной плоскости.

Перспективное построение трехмерного тела в пространстве.

Особенности фронтальной и угловой проекции (куб).

Изучение закономерности распределения светотени на объемных телах (цилиндр) – (блик, свет, полутень, тень, рефлекс).

Размер - 1/4 листа.

Тема 20. Итоговый рисунок натюрморта из 2-3-х предметов на нейтральном фоне.

Выявление знаний и умений, полученных учащимися за первый год обучения.

2-й год обучения

Тема 1. Несложный бытовой натюрморт с овощами на фоне гладкой, серой драпировки.

Анализ натюрморта и выбор формата изображения, передача характера и пространственного расположения предметов. Тональное выявление планов.

Материал: карандаш.

Размер - 1/4 листа.

Тема 2. Натюрморт из 2-3-х предметов с введением геометрического тела (линейно-конструктивный рисунок).

Композиционное размещение натюрморта на листе бумаги. Роль и значение конструктивных и вспомогательных линий в передаче характера и конструкции предметов. Тональная градация вспомогательных и основных линий с учетом их пространственного расположения.

Размер - 1/4 листа.

Тема 3. Наброски с фигуры человека.

Углубление знаний об основных пропорциях человеческой фигуры. Совершенствование техники линейного и штрихового наброска.

Размер - 1/8 листа.

Тема 4. Рисунок чучела птицы в 2-х положениях. 6 часов на каждый вариант.

Композиционное размещение рисунка в листе. Передача пропорций, движения, особенностей строения птицы. Передача штрихом фактуры оперения.

Материал: карандаш.

Размер - 1/4 листа.

Тема 5. Краткосрочные рисунки отдельных бытовых предметов по памяти.

Задание направлено на развитие наблюдательности и зрительной памяти учащихся.

Изображаемый предмет наблюдается в течении 3-5 минут, затем убирается и учащимся ставится задача воспроизвести по памяти характер, силуэт и основные пропорции предмета.

Размер - 1/4 листа.

Тема 6. Экзаменационная работа:

натюрморт из 2-3-х предметов быта на фоне однотонной драпировки.

Последовательность ведения длительной работы. Основные этапы и их составляющие.

Выполнение светотеневого рисунка. Цельность и завершенность работы.

Освещение верхнее боковое.

Размер - 1/4 листа.

Тема 7. Рисунок однотонной, светлой драпировки (два варианта по 6 часов).

Изучение конструкции драпировки на основе ее опорных точек и поверхности. Образование складок и выявление формы. Разновидность ткани и ее влияние на характер складок, формообразование.

Освещение верхнее боковое.

Размер - 1/4 листа.

Тема 8. Натюрморт из геометрических тел с ограниченным введением тона.

Закрепление знаний по перспективе. Видоизменение объема в пространстве с учетом уровня зрения и количества точек схода. Выявление тонового различия собственных и падающих теней.

Размер - 1/4 листа.

Тема 9. Наброски с фигуры человека мягкими материалами.

О широте возможностей пластического изображения мягкими материалами. Совершенствование техники линейного, пятнового и комбинированного наброска.

Размер - 1/8 - 1/4 листа.

Тема 10. Натюрморт из 4-5-ти предметов на гладком нейтральном фоне (мягкие материалы).

Осмысленная компоновка нескольких предметов на листе бумаги. Передача характера и формы предметов. Практическое ознакомление с особенностями работы мягкими материалами. Определение и выявление основных тональных пятен (предмет - фон).

Материал: сангина, уголь, ретушь, мел.

Размер листа 40x50.

Тема 11. Контрольная работа:

постановка из 2-3-х предметов быта на фоне драпировки с 2-3-мя складками.

Передача пропорций, характера формы. Выявление светотенью формы предметов. Сосредоточение внимания на передачу света и выявление плотности падающих и собственных теней в зависимости от пространственного расположения предмета по отношению к источнику света.

Материал: карандаш.

Освещение верхнее боковое, контрастное.
Размер - 1/4 листа.

3-й год обучения

Тема 1. Осенний натюрморт (живописно-тональное решение).

Выразительная передача характера плодов, веток, цветов. Выявление планов, сосредоточение внимания на подчинение главных композиционных узлов общему тональному решению.

Материал: карандаш.

Освещение верхнее боковое.

Размер – от 40х50 до 1/2 листа.

Тема 2. Линейно-конструктивный рисунок мольберта.

Задание строится на комбинированном выполнении рисунка:

начальный этап работы выполняется с натуры (крышка мольберта находится на фиксаторе); завершение задания проходит по представлению: учащиеся дорисовывают 2-3 фазы движения рабочей части мольберта с видоизменением угла наклона.

Размер листа 40х50.

Тема 3. Рисунок натюрморта на представление его с 2-х точек зрения (высокий и низкий горизонт).

2 задания по 9 часов.

Знакомство учащихся с особенностями конструктивного построения формы предметов с учетом изменения уровня линии горизонта и точки зрения.

Тема 4. Наброски фигуры человека в движении.

Перед практической работой демонстрируются репродукции художников, наиболее выразительные и интересные работы учащихся. Ставится задача передачи основных пропорций человека, композиционной организации картинной плоскости.

Материал: карандаш, ретушь.

Размер – 1/8 – 1/4 листа.

Тема 5. Рисунок гипсового орнамента или розетки.

Грамотная компоновка рисунка на листе. Изучение конструкции орнамента и выявление форм легкой светотенью.

Тема 6. Тематическая постановка «Музыка» на фоне ткани со складками.

Закрепление навыков поэтапного ведения рисунка.

Тема 7. Зарисовки фигуры человека.

Корректурa фигуры человека методом блочного рисования.

Материал: карандаш.

Размер – 1/8 – 1/4 листа.

Тема 8. Натюрморт из бытовых предметов, контрастных по форме и тону.

Повторение правил построения предметов, близких по форме геометрическим телам. Полное тональное свето-теневое решение с передачей фак-

туры и материала предметов натюрморта. Расширение и совершенствование технических приемов работы мягкими материалами.

Материал: сангина, уголь, мел, ретушь.

Освещение верхнее боковое.

Размер листа 40x50.

Тема 9. Рисунок натюрморта в интерьере.

Передача линейной перспективы, взаимодействия больших масс, конструктивное построение деталей рисунка. Передача глубины, пространства. Решение тональной перспективы натюрморта.

Материал: карандаш.

Освещение верхнее боковое.

Размер листа 40x50.

(Размер листа может видоизменяться, в зависимости от композиции рисунка и поставленной задачи)

Тема 10. Контрольное задание:

бытовой натюрморт.

Выявление знаний и умений, приобретенных за второе полугодие 3-го класса.

Внимание учащихся обращается на конструктивное построение формы предметов, точность передачи светосилы и материала, пространственное решение светотенью.

Материал: карандаш.

Освещение верхнее боковое, контрастное.

4-й год обучения

Тема 1. Тематический натюрморт «Дары осени».

Творческий подход к композиционному решению. Выбор наиболее интересной точки зрения. Развитие цельности видения. Требование максимальной законченности в натюрморте передачи освещения и пространства.

Материал по выбору учащихся.

Освещение – по усмотрению педагога.

Тема 2. Натюрморт с предметами разной фактуры и материальности.

Полное тональное решение с передачей фактуры и материала предметов натюрморта.

Освещение верхнее боковое, рассеянное.

Тема 3. Линейно-конструктивный рисунок группы геометрических тел (ступенчатое композиционное расположение предметов по вертикали).

Конструкция предметов и их связь в пространстве.

Работа методом "сквозного рисования".

Материал: карандаш.

Освещение верхнее боковое.

Тема 4. Ситуационные наброски (человек).

Передача главных качеств натуры, характерных пропорций. Зависимость от позы фигуры расположения складок. В организации картинной

плоскости – создание нескольких композиционных узлов из 3-4 фигур, передающих ту или иную ситуацию.

Материал: карандаш.

Размер – 1/4 листа.

Тема 5. Рисунок части интерьера.

Совершенствование навыков изображения ограниченного пространства с перспективным построением. Передача пространства средствами штриха и светотени.

Тема 6. О рисовании головы человека. Беседа.

Ознакомление с пропорциями, правилами и особенностями линейно-конструктивного рисования головы человека.

Тема 7. Рисунок гипсовой головы (обрубка) в 2-х ракурсах.

Прежде всего учащимся следует уяснить, что рисование головы – это построение сложного объема во взаимосвязи его основных частей.

Процесс работы с натуры имеет отдельные стадии:

- определение положения головы в пространстве при помощи срединной линии – поворот, наклон, размер по отношению к листу;

- наметить размеры основных частей лица;

- выявление конструкции формы головы.

Рисунок выполняется на одном листе бумаги.

Тема 8. Контрольный тематический натюрморт.

Последовательное ведение длительной постановки. Максимальная завершенность работы и качество ее выполнения.

Материал: карандаш.

Освещение верхнее боковое, контрастное.

Размер – 1/2 листа.

ЖИВОПИСЬ

Содержание обучения I-IV классы

Начальный этап освоения предмета «Живопись» включает в себя несколько направлений деятельности:

- знакомство с материалами и принадлежностями;
- теоретическую подготовку учащихся в области цветоведения;
- ознакомление с ассоциативно-эмоциональным воздействием того или иного цвета на зрителя;
- освоение элементарных приемов живописи.

Задания, и особенно I класса, выстраиваются таким образом, что позволяют аккумулировать как в каждом из них, так и в их преемственности, все основные ветви обучения предмету. Кроме того, особенность заданий I класса состоит в том, что имея эмоционально-игровую основу в большей их части, они активно затрагивают межпредметные связи, что вообще характерно для обучения учащихся первого класса.

Закладываются основы цветовой культуры, понимание важности цельности колористического решения, живописного процесса как совокупности всей сложности цветовых комбинаций. Завершается обучение в первом классе изображением одиночного предмета яркой окрашенности на гладком нейтральном фоне с верхним боковым освещением. Размер изображения $\frac{1}{4}$ листа. Однако отдельные задания выполняются и на $\frac{1}{2}$ листа. Продолжительность заданий от 3 до 15 часов.

Специфика учебного натюрморта в том, что он призван поэтапно решать изобразительные задачи от простого к сложному. По мере их нарастания усложняются и натюрморты.

Во втором классе усложнение заданий происходит за счет увеличения количества изображаемых предметов, введения в натюрморт цветного фона. Учащиеся осваивают навыки последовательного ведения работы над натюрмортом, передачи объемной формы и планов. В начале первого полугодия выполняются недлительные этюды с натуры живых цветов, фруктов, дающие возможность восстановить и расширить технические навыки живописи, углубить знания в области технологических особенностей материала (этюды, наряду с обязательным выполнением в акварели, могут выполняться и гуашевыми красками).

Придавая большое значение пониманию учащимися важности тональных отношений в живописи, предусматриваются задания в технике гризайль, способствующие развитию умений именно в этом направлении.

III – IV год обучения расширяет диапазон теоретических знаний по цветоведению, углубляет умения и навыки последовательного ведения работы, цветотонального формообразования, в передаче фактуры и материальности предметов, пространственного расположения, передачи световоздушной среды.

Ключевыми задачами обучения становятся:

- умение последовательно и продолжительно вести работу;
- углубление понятия художественного образа;

- достижение колористической цельности;
- завершенность каждого задания с учетом поставленных задач.

Следует выделить задания по декоративному натюрморту. Именно эти задания, при всей сложности их реализации, дают учащимся старших классов более расширенное понятие художественного образа, значимости и роли цветотональных отношений в его создании. Большое значение придается основательной эскизной подготовке, где закладываются формат изображения, размер (от 1/2 листа и более), пластика, тональность, цветовое решение, соответствующее образному строю натюрморта.

Продолжительность заданий до 30 часов (с подготовительной эскизной работой).

К концу обучения учащиеся должны знать:

- об особенностях работы акварелью и гуашевыми красками, об элементарных правилах смешивания красок для получения составных цветов;
- деление цветового круга на группу теплых и группу холодных цветов, элементы цветоведения, изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве;
- различные приемы работы акварелью, гуашью;
- последовательность ведения работы по живописи;
- систему теоретических основ живописи.

К концу обучения учащиеся должны уметь:

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, менять направление мазков согласно форме;
- анализировать особенности цвета, использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков;
- передавать в изображении цвет с учетом источника освещения, влияния окраски окружающего;
- изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению акварелью, гуашью;
- передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте;
- самостоятельно выполнять различные учебные и творческие задания, проводить их анализ, используя систему основ изобразительной грамоты.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	Вводная беседа о живописи.	1	1	
2	Этюд букета цветов на нейтральном фоне.	3		3
3	Упражнение в заливках геометрических фигур черной акварелью.	3		3
4	Упражнение в заливках геометрических фигур хроматическими цветами.	6		6
5	Упражнение на изучение техники мазковой живописи на тему «Кот», «Рыба», «Птица» и т.д.	3		3
6	Комбинированное упражнение в заливках. Оптическое смешение красок.	6		6
7	Изображение плоских предметов (листья).	6		6
8	Геометрический орнамент в полосе. Теплая и холодная гамма (2 задания по 3 часа).	6		6
9	Конкурсное упражнение в заливках на тему «Геометрический кактус».	12		12
10	Многоцелевое задание на тему «Человек – город».	5		5
Итого:		51	1	50
Второе полугодие				
11	Наброски с фигуры человека акварелью.	3		3
12	Силуэтное изображение бытовых предметов (выполняется тушью).	6		6
13	Контрольное конкурсное задание на тему «Силуэты».	9		9
14	Упражнение с использованием контрастных цветов на тему «Воображаемый букет».	9		9
15	Этюд 2-3-х яблок на нейтральном фоне.	3		3
16	Постановка с кружкой и 2-3-мя яблоками на нейтральном фоне.	6		6
17	Постановка из 2-х предметов (гризайль).	6		6
18	Постановка из 2-х предметов на цветном фоне.	9		9
Итого:		51		51
Общее количество часов 1-го года обучения		102	1	101

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	Этюд букета цветов и фруктов.	6		6
2	Постановка из 2-3-х предметов, различных по материалу (гризайль).	9		9
3	Этюд букета цветов на мятой бумаге.	6		6
4	Постановка из 2-3-х бытовых предметов, сближенных по цвету.	12		12
5	Наброски с фигуры человека.	6		6
6	Постановка из 2-3-х предметов, контрастных по цвету.	12		12
Итого:		51		51
Второе полугодие				
7	Наброски с фигуры человека.	3		3
8	Постановка из 2-3-х предметов с ясно выраженным цветом.	12		12
9	Краткосрочные этюды отдельных предметов быта по памяти (2 занятия по 3 часа).	6		6
10	Натюрморт из 4-5-ти предметов быта (условная цветовая гамма).	12		12
11	Постановка из 2-3-х предметов в теплой цветовой гамме.	9		9
12	Постановка из 2-3-х предметов в холодной цветовой гамме.	9		9
Итого:		51		51
Общее количество часов 2-го года обучения		102		102

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	Этюд букета осенних цветов (пастель).	9		9
2	Постановка из нескольких предметов, различных по форме и окраске (пуантилизм).	15		15
3	Наброски фигуры человека с фоном.	6		6
4	Этюд из нескольких, сближенных по цвету, предметов. Гуашь, ¼ листа.	6		6
5	Экзаменационное задание: постановка из нескольких предметов, различных по материалу (стекло, металл, дерево, ткань и т.д.) на цветном фоне.	15		15
Итого:		51		51
Второе полугодие				
6	Как ставить натюрморт. Беседа.	1	1	
7	Постановка с предметами быта и овощами (цветной карандаш).	18		18
8	«Красный натюрморт».	12		12
9	Постановка из 4-5-ти предметов в плотной тональной гамме (алла прима).	6		6
10	Контрольная постановка: "Зеленый натюрморт".	14		14
Итого:		51	1	50
Общее количество часов 3-го года обучения		102	1	101

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	"Осенний натюрморт" (цветы, фрукты, овощи).	12		12
2	Постановка из нескольких предметов, различных по материалу и фактуре, с орнаментальной тканью (гуашь).	21		21
3	Постановка из нескольких предметов с гипсовым орнаментом.	18		18
Итого:		51		51
Второе полугодие				
4	Тематический натюрморт с гипсовым орнаментом (гризайль).	12		12
5	Постановка из 4-5-ти бытовых предметов, выполняемая ограниченным количеством составленных колеров (3-4 цвета, гуашь).	9		9
6	Бытовой натюрморт из 4-5-ти предметов в смешанной цветовой гамме (3-4 цвета, гуашь).	12		12
7	Натюрморт XX века. Беседа.	1	1	
8	Декоративный натюрморт (гуашь).	17		17
Итого:		51	1	50
Общее количество часов 4-го года обучения		102	1	101

Учащиеся завершают работу, начатую на предмете "рисунок". Предлагается цветовая палитра трех направлений: холодная, теплая, смешанная.

Материал: акварель, цветной карандаш, тушь.

Тема 11. Наброски с фигуры человека акварелью.

Передача пропорций, характера модели. Отработка технических приемов работы с кистью.

Размер – 1/8 листа.

Тема 12. Силуэтное изображение бытовых предметов (выполняется тушью).

Учащиеся выполняют одиночные предметы с натуры сплошным черным пятном на светлом фоне или белым на темном фоне. Особое внимание учащихся обращается на внешние очертания предмета. Они должны быть очень выразительны, без лишних деталей.

Размер 1/8 — 1/4 листа.

Тема 13. Контрольное конкурсное задание на тему «Силуэты».

В выполнении задания используются рисунки Темы 12, а также домашние работы. В эскизах учащиеся прорабатывают композиционное и пластическое решение. Допускается введение орнамента. Целесообразно использование цветной бумаги.

Материал: тушь.

Размер листа 40x50.

Тема 14. Упражнение с использованием контрастных цветов на тему «Воображаемый букет».

В декоративной композиции гармонизировать и удержать цвета в одной плоскости (помня, что теплые – приближаются, холодные – удаляются) поможет другой прием: решая композицию плоскостно, локальными цветами, ввести ахроматические цвета (черный, белый) – в виде контура, например. Таким образом дополнительные цвета объединяются, словно разноцветные камни в одной оправе, а слишком резкий цветовой контраст нейтрализуется.

Материал: акварель, тушь.

Размер листа 40x50.

Тема 15. Этюд 2-3-х яблок на нейтральном фоне.

Решение локального цвета в свете и тени.

Размер – 1/8 листа.

Тема 16. Постановка с кружкой и 2-3-мя яблоками на нейтральном фоне.

Развитие задач Темы 15. Даются понятия: цвет, блик, тень, полутень.

Размер – 1/4 листа.

Тема 17. Постановка из 2-х предметов (гризайль).

Передача светотени одним цветом (как средство выражения формы).

Размер – 1/4 листа.

Тема 18. Постановка из 2-х предметов на цветном фоне.

Понятие о цветовом рефлексе. Изменение цвета в зависимости от влияния окружающей среды.

Размер – 1/4 листа.

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

1-й год обучения

Тема 1. Вводная беседа о живописи.

Определение живописи, ее главное выразительное средство (цвет).
Станковая и монументальная живопись. Виды живописи: декоративная роспись, иконопись, миниатюра, театрально-декорационная.

Материалы и принадлежности.

Тема 2. Этюд букета цветов на нейтральном фоне.

Определение уровня способности учащихся: задание выполняется самостоятельно акварельными красками.

Тема 3. Упражнение в заливках геометрических фигур черной акварелью.

Освоение метода заливки и технических приемов работы кистью.

Тема 4. Упражнение в заливках геометрических фигур хроматическими цветами.

Задачи Темы 3.

Тема 5. Упражнение на изучение техники мазковой живописи на тему «Кот», «Рыба», «Птица» и т.д.

Освоение технических приемов работы кистью.

Материал: акварель.

Размер – 1/4 листа.

Тема 6. Комбинированное упражнение в заливках. Оптическое смешение красок.

Задачи Темы 3. Основные краски (желтая, синяя, красная) и получение составных цветов (зеленый, оранжевый, фиолетовый).

Тема 7. Изображение плоских предметов (листья).

Компоновка на одном листе бумаги листьев разной конфигурации (клен, дуб, тополь, каштан, дикий виноград, и др.). Передача локального цвета. Отработка техники лессировки, по-сырому, алла прима.

Размер – 1/4 листа.

Тема 8. Геометрический орнамент в полосе. Теплая и холодная гамма (2 задания по 3 часа).

Геометрический орнамент, его основные элементы. Композиционное расположение 2-х орнаментов на листе. Отработка заливок. Индивидуально допускается введение контурной обводки черным, белым цветом (оставляется белая бумага).

Материал: акварель, тушь.

Размер – 1/4 листа.

Тема 9. Конкурсное упражнение в заливках на тему «Геометрический кактус».

Работа над заданием начинается с выполнения эскизов, в которых прорабатывается композиционное, пластическое и колористическое решение.

Размер листа 40x50.

Тема 10. Многоцелевое задание на тему «Человек – город».

2-й год обучения

Тема 1. Этюд букета цветов и фруктов.

Цветная характеристика предметов и их связь с окружающей средой (соприкосновение предметов с фоном).

Размер – 1/4 листа.

Тема 2. Постановка из 2-3-х предметов, различных по материалу (гризайль).

Передача пространства при соблюдении светотеневой проработки (блик, свет, полутень, тень, рефлекс).

Материал: акварель.

Размер – 1/4 листа.

Тема 3. Этюд букета цветов на мятой бумаге.

Развитие задач Темы 1. Расширение диапазона технических приемов акварельной живописи.

Размер листа 40x50.

Тема 4. Постановка из 2-3-х бытовых предметов, сближенных по цвету.

Передача цветом планов и уходящих плоскостей.

Размер – 1/4 листа.

Тема 5. Наброски с фигуры человека.

Развитие задач Темы 11 1-го года обучения.

Размер – 1/8 листа.

Тема 6. Постановка из 2-3-х предметов, контрастных по цвету.

Передача тонально-цветовых отношений.

Тема 7. Наброски с фигуры человека.

Углубление знаний о строении человеческого тела. Отработка техники силуэтно-пятнового наброска.

Тема 8. Постановка из 2-3-х предметов с ясно выраженным цветом.

Проследить видоизменение локального цвета в зависимости от освещения и влияния окружающей среды.

Размер – 1/4 листа.

Тема 9. Краткосрочные этюды отдельных предметов быта по памяти (2 занятия по 3 часа).

Развитие наблюдательности и зрительной памяти.

Размер – 1/8 – 1/4 листа.

Тема 10. Натюрморт из 4-5-ти предметов быта (условная цветовая гамма).

Композиционное освоение увеличенной плоскости листа. Рисунок подготовительного картона. Самостоятельный выбор цветовой гаммы с учетом предварительно выполненного цветового фона (цветовой фон определяется педагогом).

Размер листа 40x50.

Тема 11. Постановка из 2-3-х предметов в теплой цветовой гамме.

Задание направлено на понимание учащимися тонально-колористического решения натюрморта.

Тема 12. Постановка из 2-3-х предметов в холодной цветовой гамме.
Задачи Темы 11.

3-й год обучения

Тема 1. Этуд букета осенних цветов (пастель).
Освоение нового материала, его технических возможностей. Задание предполагает использование цветного фона.

Размер листа 40x50.

(Все последующие задания выполняются в размере 40x50 или 1/2 листа)

Тема 2. Постановка из нескольких предметов, различных по форме и окраске (пуантилизм).

Задание выполняется отдельными четкими мазками (в виде точек или мелких прямоугольников), которые наносятся на бумагу чистыми красками в расчете на их оптическое смешение в глазу зрителя, в отличие от механического смешения красок на палитре. Оптическое смешение трех чистых основных цветов (красный, синий, желтый) и пар дополнительных цветов (красный-зеленый, синий-оранжевый, желтый-фиолетовый) дает значительно большую яркость, чем механическая смесь пигментов.

Материал: акварель, гуашь.

Тема 3. наброски фигуры человека с фоном.

Задачи **Темы 7** 2-го года обучения, с акцентом выявления планов (фигура-фон) и объемной формы модели.

Размер — 1/8 — 1/4 листа.

Тема 4. Этуд из нескольких, сближенных по цвету, предметов.

Гуашь, 1/4 листа.

Упражнение направлено на уяснение учащимися так называемых живописных отношений, понимание которых помогает уйти от дробного раскрашивания, дает широту и разнообразие палитры.

Тема 5. Экзаменационное задание:

постановка из нескольких предметов, различных по материалу (стекло, металл, дерево, ткань и т.д.) на цветном фоне.

Передача фактуры материала цветом (более успешная реализация задания достигается с помощью применения различных технических приемов акварельной живописи: см. **Тему 7** 1-го года обучения).

Тема 6. Как ставить натюрморт. Беседа.

Знакомство учащихся с общими правилами постановки натюрморта.

Тема 7. Постановка с предметами быта и овощами (цветной карандаш).
Реализация в новом материале задач Темы 2.

Тема 8. «Красный натюрморт».

Задание направлено на развитие у учащихся цветового восприятия нюансов одного цвета.

Тема 9. Постановка из 4-5-ти предметов в плотной тональной гамме (алла прима).

Задание направлено на усиление восприятия и передачу цветового тона.

Тема 10. Контрольная постановка:
"Зеленый натюрморт".
Задачи Темы 8.

4-й год обучения

Тема 1. "Осенний натюрморт" (цветы, фрукты, овощи).

Выбор техники и способ исполнения выбираются учащимися самостоятельно.

Тема 2. Постановка из нескольких предметов, различных по материалу и фактуре, с орнаментальной тканью (гуашь).

Передача фактуры предметов с выявлением их объемной формы, пространственных планов. Особое внимание обращается на достижение гармонического единства и цельности изображения.

Тема 3. Постановка из нескольких предметов с гипсовым орнаментом.

Живопись белого предмета в цветовом окружении.

Тема 4. Тематический натюрморт с гипсовым орнаментом (гризайль).

Передача пространства при соблюдении светотеневой проработки формы предметов.

Тема 5. Постановка из 4-5-ти бытовых предметов, выполняемая ограниченным количеством составленных колеров (3-4 цвета, гуашь).

Задание дает полный простор фантазии, цветовому и пространственному воображению. Особое внимание обращается на ритмическое чередование разноокрашенных плоскостей, наличие одного и того же цвета на различных пространственных планах.

Тема 6. Бытовой натюрморт из 4-5-ти предметов в смешанной цветовой гамме (3-4 цвета, гуашь).

Развитие задач Темы 5.

Тема 7. Натюрморт XX века. Беседа.

Обращение к жанру натюрморта художников самых разных стилистических направлений. Эксперимент с цветом, формой и пространством, поиск разнообразной фактуры. Сочетание различных манер выполнения – от строго реалистической, до кубизма.

Тема 8. Декоративный натюрморт (гуашь).

Работа над натюрмортом начинается с выполнения фор-эскизов размером $1/8$ листа, где происходит постепенный переход от объемно-пространственной трактовки изображения к более плоскостной. Большое внимание уделяется орнаментально-ритмической организации листа, разработке фона и его взаимосвязи с элементами натюрморта. Главная же задача состоит в том, чтобы при целостном восприятии натуры на плоскости листа живописными средствами воссоздать свой образ увиденного.

КОМПОЗИЦИЯ

Содержание обучения I- IV классы

Обучение начинается с ознакомления с особенностями рисования тематической композиции. К стержневым задачам начального этапа обучения композиции относятся:

- правильное размещение изображения на плоскости листа бумаги;
- передача смысловой связи между объектами композиции;
- эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, персонажам;
- элементарное изображение пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов;
- общее понятие об иллюстрации (иллюстрирование сказок).

Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: выделение композиционного центра, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов.

С первых же шагов усилия педагога должны направляться на формирование у учащихся умения самостоятельно выбирать для рисования наиболее выразительные сюжеты из предложенных тем, их нестандартного, оригинального решения, передавать художественно-выразительными средствами свое отношение к изображаемому сюжету, к его персонажам.

Принципиальное значение имеет формирование понимания и значимости работы над эскизами, их многовариантности, подготовительных зарисовок, набросков, этюдов. Именно в работе над эскизами происходит дальнейшее изучение законов композиции, совершенствуется умение выделять композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на второй план, контрастное сопоставление и т.д.), продолжается изучение особенностей симметричной и асимметричной композиции. Учащиеся учатся передавать с помощью композиционных средств состояния покоя или движения (статика и динамика в композиции), соразмерность частей и элементов композиции, уравнивание объемов (массы), тона и цвета.

Продолжается знакомство с книжной графикой – одним из видов изобразительного искусства. Учащиеся должны развивать умение узнавать творческий стиль ведущих художников – иллюстраторов, знать средства художественной выразительности, которые эти художники используют в своей работе.

В старших классах расширяется диапазон способов передачи движения в композиции (движения из картинной плоскости на зрителя, движение в глубь картинной плоскости, движения по диагонали, по кругу, передача ритма), осваиваются приемы построения многофигурной композиции в закрытом и открытом пространстве, сравнительной характеристики двух героев изобразительными средствами (контрасты большого и маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, теплого и холодного и т.п.). Расширяется также представление об использовании цвета как средства передачи настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами.

Особое внимание должно обращать на развитие у учащихся умения самостоятельно выбирать и использовать художественный материал и технику работы этим материалом в зависимости от замысла рисунка.

К концу обучения учащиеся должны знать:

- основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты света и тени, динамичного и неподвижного, большого и маленького, теплого и холодного и т.п., цветовые отношения, выделение главного центра;
- особенности симметричной и асимметричной композиции;
- простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи движения и покоя;
- систему элементарных теоретических основ композиции.

К концу обучения учащиеся должны уметь:

- передавать в композициях на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения;
- выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом;
- использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит и др.;
- уметь вести подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, этюды, эскизы), с помощью изобразительных средств выразить свое отношение к персонажам изображаемого сюжета;
- сопоставлять героев литературного произведения используя средства художественной выразительности: контрасты светлого и темного, большого и маленького, динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т.д.);
- в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла;
- самостоятельно выполнять учебные и творческие композиции, используя систему основ изобразительной грамоты и добиваясь художественно-образной выразительности.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	О композиции. Беседа.	1	1	
2	Композиционное задание на тему «Люди, бегущие за синей птицей».	8		8
3	Композиционное задание на тему «Разноликие клоуны» (конкурсное).	16		16
4	Композиционное задание на тему «Появляющееся и исчезающее в тумане».	16		16
5	Композиционное задание на тему «Осенних дней скупее колдовство».	15		15
6	Композиционное задание на тему «Курица и яйцо».	12		12
Итого: (с учетом свободного часа)		68	1	67
Второе полугодие				
7	Композиционное задание на тему «Утро в городе после снегопада».	12		12
8	Азбука композиции. Беседа.	1	1	
9	Композиционное задание на тему «Чудорыба» (конкурсное).	12		12
10	Композиционное задание на тему «Первый шаг по планете моего воображения».	14		14
11	Образы добра и зла (по 8 часов на вариант).	16		16
12	Композиционное задание на тему «Новое время ворвалось звонким потоком листвы».	13		13
Итого: (с учетом свободного часа)		68	1	67
Общее количество часов 1-го года обучения		136	2	134

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	Композиционное задание на тему «Город солнца» (конкурсное).	18		18
2	Азбука композиции. Беседа.	1	1	
3	Иллюстрирование сказок А.С. Пушкина.	17		17
4	Композиционное задание на тему «Портрет моего одноклассника».	12		12
5	Композиционное задание на тему «Перспективы города в час пик».	20		20
Итого: (с учетом свободного часа)		68	1	67
Второе полугодие				
6	Композиционное задание на тему «Воскресный день. Пушистый снег кружит...».	15		15
7	Композиционное задание на тему «Маска шамана» (конкурсное).	12		12
8	Композиционное задание на изображение заданных ассоциаций: «Отражение», «Порыв», «Ложь», «Холод», «Жара», «Молитва», «Ночь», «Вторжение», «Сумерки» и т.д. (два задания по 10 часов).	20		20
9	В. Кандинский. Композиция № VII. Беседа.	1	1	
10	Композиционное задание на тему «Воображаемый букет».	8		8
11	Свободная тема с одним условием.	12		12
Итого: (с учетом свободного часа)		68	1	67
Общее количество часов 2-го года обучения		136	2	134

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	Композиционное задание на тему «Мои летние сновидения».	15		15
2	Время и движение в композиции. Беседа.	1	1	
3	Композиционное задание на тему «Геометрический кот» (конкурсное).	12		12
4	Композиционное задание, имитирующее основные направления западно-европейского искусства XX века.	20		20
5	Композиционное задание на тему «Мой экологический мир».	20		20
<i>Итого: (с учетом свободного часа)</i>		68	1	67
Второе полугодие				
6	Композиционное задание на тему «Русь православная: история, обряды, праздники, обычаи, герои».	20		20
7	Тоновой контраст. Беседа.	1	1	
8	Композиционное задание на тему «Универсальное средство передвижения» (конкурсное).	12		12
9	Композиционное задание на тему «Ангел» (конкурсное).	12		12
10	Свободная тема с одним условием.	22		22
<i>Итого: (с учетом свободного часа)</i>		68	1	67
Общее количество часов 3-го года обучения		136	2	134

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	Композиционное задание на тему «Лето в линии», «Лето в цвете». На каждый вариант – 16 часов.	32		32
2	О композиции В. Калинина. Беседа.	1	1	
3	Композиционное задание на тему «Люди и ситуации».	18		18
4	Композиционное задание на тему «Путешествие в XX век».	17		17
Итого: (с учетом свободного часа)		68	1	67
Второе полугодие				
5	Однофигурная композиция с незначительным подключением антуража.	20		20
6	Композиционное задание на тему «Я не мог этого не заметить...».	24		24
7	Сюжетно-тематическое композиционное задание на свободную тему.	24		24
Итого: (с учетом свободного часа)		68		68
Общее количество часов 4-го года обучения		136	1	135

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

1-й год обучения

Тема 1. О композиции. Беседа.

Характеристика понятия композиция, ее основные законы. Историческое время и композиционное мышление. Значение и роль субъективного в создании композиции.

Тема 2. Композиционное задание на тему «Люди, бегущие за синей птицей».

Выявление интеллектуального кругозора, индивидуальных особенностей и умений учащихся.

Тема 3. Композиционное задание на тему «Разноликие клоуны» (конкурсное).

Размещение изображения на картинной плоскости. Элементарные основы пластической, тональной и цветовой ритмики. Образная характеристика персонажей в их контрастном сопоставлении.

Тема 4. Композиционное задание на тему «Появляющееся и исчезающее в тумане».

Тональная разработка планов и уравновешенность элементов композиции на картинной плоскости. Фактура изображения. Ее значение в передаче пространства.

Тема 5. Композиционное задание на тему «Осенних дней скупее колдовство».

Развитие наблюдательности и умения видеть. Использование натуральных зарисовок. Неразрывность и взаимодействие пластических средств композиции и художественного образа.

Тема 6. Композиционное задание на тему «Курица и яйцо».

Несколько слов о стилизации и трансформации формы. Сопоставление масштаба главного объекта изображения и свободного поля листа.

Тема 7. Композиционное задание на тему «Утро в городе после снегопада».

Развитие наблюдательности и зрительной памяти. Объединение в композиции импрессии и импровизации. Создание эскиза с неглубоким (ограниченным) пространством.

Тема 8. Азбука композиции. Беседа.

Углубление знаний о ритмическом построении композиции. Понятие динамической и статической композиции.

Тема 9. Композиционное задание на тему «Чудо-рыба» (конкурсное).

Расширение знаний о пластическом, тоновом и цветовом ритме. Понятие симметричной и асимметричной композиции. Введение орнаментального украшения.

Тема 10. Композиционное задание на тему «Первый шаг по планете моего воображения».

Краткая беседа о космонавтах, о космических ракетах, о предстоящих полетах на другие планеты. Предварительная разработка серии эскизов на

передачу различного эмоционального настроения. Знакомство с понятием контраста в композиции.

Тема 11. Образы добра и зла.

Иллюстрация сказочных и литературных персонажей, либо воображаемых. Понятие гротеск и его применение как средства усиления пластической выразительности. Цвет и его значение в смысловой характеристике образа.

Тема 12. Композиционное задание на тему «Новое время ворвалось звонким потоком листвы».

Разработка эскизов с учетом различного освещения и состояния, глубокого и ограниченного пространства. Изучение понятий композиционный и смысловой центр.

2-й год обучения

Тема 1. Композиционное задание на тему «Город солнца» (конкурсное).

Главное и подчиненное в композиции. Изображение и свободное пространство. Цветовые отношения, контраст темного и светлого, теплого и холодного.

Тема 2. Азбука композиции. Беседа.

Взаимодействие динамичного и неподвижного в композиции.

Тема 3. Иллюстрирование сказок А.С. Пушкина.

Ознакомление с произведениями изобразительного искусства. (И. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина, М. Врубель «Царевна лебедь»).

Анализируется то, как художники используют контрасты света и тени, цветовых оттенков, линию, тональное пятно, композиционное расположение главных персонажей сказки.

Обращается внимание на необходимость выделения наиболее интересного, впечатляющего в сюжете, на подчеркивание цветом главного в рисунке.

Полезно при выполнении задания использовать музыку из оперы Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».

Тема 4. Композиционное задание на тему «Портрет моего одноклассника».

Вначале практической работы демонстрируются портретные произведения Ван Гога, Матисса, Пикассо; Модильяни, Шагала, Явленского, Гончаровой, Ларионова и т.д.

Задание выполняется чистыми, насыщенными цветами с обязательным использованием белого поля листа. Даются первые сведения о понятии фрагментарная композиция.

Обратить внимание на выразительность силуэта изображения к фону.

Тема 5. Композиционное задание на тему «Проспекты города в час пик».

Углубление знаний о ритмическом построении композиции. Использование контрастов (темное – светлое, теплое – холодное, большое – маленькое и т.д.) для усиления динамики.

Тема 6. Композиционное задание на тему «Воскресный день. Пушистый снег кружит...».

Соединение реальных впечатлений, материалов наблюдения с творческим воображением в поиске нетрадиционной сюжетной линии. Упрощение форм изображения и усиление декоративности цвета. Применение тонового контраста в выделении главного элемента изображения.

Тема 7. Композиционное задание на тему «Маска шамана» (конкурсное).

Развитие творческого воображения и фантазии. Углубление знаний о закономерностях построения орнамента, его ритмической организованности. Разработка эскизов с учетом особенностей симметричной композиции.

Тема 8. Композиционное задание на изображение заданных ассоциаций: «Отражение», «Порыв», «Ложь», «Холод», «Жара», «Молитва», «Ночь», «Вторжение», «Сумерки» и т.д.

Углубленный анализ способностей учащихся, выявление степени усвояемости приобретенных знаний и умений.

Внимание учащихся обращается на поиск наиболее выразительных пластических решений, стилевого единства, лаконичности изобразительных средств. Целесообразно в эскизах проработать варианты как сюжетного, так и нефигуративного решения задания.

Полезно провести сопоставление завершенных эскизов с произведениями мастеров, их коллективное обсуждение.

Тема 9. В. Кандинский. Композиция № VII. Беседа.

О символике цвета. Краски и их способность вызывать определенные эмоции и ассоциации.

Тема 10. Композиционное задание на тему «Воображаемый букет».

Построение изображения с помощью плоских геометрических фигур. Изучение закономерностей пластического и цветового ритма. Знакомство с асимметричной композицией.

Тема 11. Свободная тема с одним условием.

Разработка сюжетной композиции с цветовым выделением композиционного центра.

3-й год обучения

Тема 1. Композиционное задание на тему «Мои летние сновидения».

О соприкосновении вымысла и реальности. Пластическое обобщение разрабатываемых сюжетов. Первые сведения о многоплановой композиции. Об использовании условного освещения как средства выявления главного в рисунке.

Тема 2. Время и движение в композиции. Беседа.

Движение в картине и его связь с сюжетной ситуацией. О способах передачи времени и движения.

Тема 3. Композиционное задание на тему «Геометрический кот» (конкурсное).

В начале практической работы демонстрируются абстрактные работы Мондриана, Малевича, Кандинского, Пикассо, Клее, Леже и других.

Задание выполняется методом этапного упрощения реалистического изображения животного до абстрактного, основу которого составляют плоскости, пятна, линии. Цветовое решение эскиза желательно выполнить в двух вариантах: сближенной и контрастной палитре. Допускается применение смешанной техники.

Тема 4. Композиционное задание, имитирующее основные направления западно-европейского искусства XX века.

Учащимся, в форме диалога, напоминаются основные направления западно-европейского искусства XX века (импрессионизм, кубизм, абстракционизм, сюрреализм, экспрессионизм, кинетизм и т.д.), их основоположники и крупнейшие представители, стилевые особенности того или иного направления.

Выбрав одно из направлений, проанализировав его основные составляющие и характерные особенности (сюжетную основу, способы пластического формообразования и т.д.), ученик, взяв в качестве примера творчество одного из наиболее последовательных и оригинальных выразителей направления, находит и разрабатывает свой сюжет с учетом композиционной, пластической, цветовой, технической и другими аналогиями выбранного в качестве имитации произведения.

Тема 5. Композиционное задание на тему «Мой экологический мир».

В выполнении задания особое значение придается индивидуальной работе с учащимися.

Определяющим в разработке сюжетной линии должно стать личностное отношение к миру природы, ее места и значения в жизни каждого из нас. Круг реальных впечатлений расширяется воображением и фантазией, представлением мира таким, каким бы хотелось видеть его.

Одной из составляющих композиционных поисков может и должно стать чувство тревоги за сохранение природы, отторжение неразумного использования ее богатств человеком.

Реализация темы предоставляет учащимся широкие возможности технического эксперимента с цветом, фактурой, пластикой, использования контраста в выявлении противоположностей, колористического решения.

Целесообразно провести коллективное обсуждение завершенных работ.

Тема 6. Композиционное задание на тему «Русь православная: история, обряды, праздники, обычаи, герои».

Предлагаемый учащимся иллюстративный материал (произведения Сурикова, Васнецова, Врубеля, Рериха, Серова, Репина, Нестерова, Корина, Дейнеки, Ракши и т. д.) демонстрирует широту спектра реализации тем, связанных с русской историей, обрядами и обычаями русского народа, его героями.

Внимание учащихся концентрируется на многообразии технических приемов композиции, используемых художниками: многофигурная и однофигурная композиция, композиционные и смысловые центры и способы их

выделения, динамика и статика, симметрия и асимметрия, взаимодействие образного решения и колорита и т.д.

Важно подчеркнуть необходимость глубокой теоретической подготовки, знания характерных особенностей изображаемых событий.

Тема 7. Тоновой контраст. Беседа.

Контраст – резко выраженная противоположность. Зависимость цветового пятна от окружения. Принцип фрагментарного освещения. Зависимость тонового контраста от характера разделяющих цветовые плоскости границ.

Тема 8. Композиционное задание на тему «Универсальное средство передвижения» (конкурсное).

Развитие воображения и фантазии учащихся. Обратит внимание на использование различных материалов и технических приемов в реализации задания (допускается применение макетирования из бумаги и иных материалов). Работа проводится с учетом трех ключевых этапов в создании изделия: изображение, украшение, постройка.

Тема 9. Композиционное задание на тему «Ангел» (конкурсное).

Выполнение задания начинается с показа произведений Леонардо да Винчи, Рафаэля, Дюрера, Андрея Рублева, Иванова, Врубеля, Нестерова, Климта, Шагала, Филонова и др.

Сопоставление и обсуждение предлагаемых произведений должно способствовать уяснению учащимися роли субъективного в воплощении образа Ангела.

Учитывая, что задание конкурсное, предварительные эскизы обсуждаются только индивидуально. Главным критерием оценки является оригинальность воплощения темы и профессионализм исполнения.

По завершению задания проводится выставка работ и их коллективное обсуждение.

Тема 10. Свободная тема с одним условием.

Разработка сюжетной композиции с применением тонового контраста в выявлении композиционного (композиционных) и смыслового центров.

4-й год обучения

Тема 1. Композиционное задание на тему «Лето в линии» (графика), «Лето в цвете».

Используя домашние летние работы (этюды, зарисовки, наброски, композиционные схемы и т.д.), учащиеся разрабатывают в эскизах сюжетную композицию с обязательной реализацией следующих условий:

для задания «Лето в линии»

- размещение композиционного центра на переднем плане рисунка;
- использование невысокого горизонта;
- ограничение плановости;
- применение смешанной техники изображения.

для задания «Лето в цвете»

- размещение композиционного центра на втором плане;

- применение цветового и тонового контраста в выявлении композиционного центра;
- передача состояния и световоздушной среды;
- применение техники отдельного мазка.

Тема 2. О композиции В. Калинина. Беседа.

Странный реализм Калинина и его сложная связь с живым миром. Сюжетное многообразие. Композиционные приемы организации пространства картин.

Тема 3. Композиционное задание на тему «Люди и ситуации».

Основное, на что следует обратить внимание при выполнении этого задания, – это умение учащихся использовать в композиционном рисунке известные им композиционные средства (выделение сюжетно-композиционного центра, зрительное равновесие форм, асимметрия в композиции и др.), грамотно выполнять изображения с точки зрения передачи форм, пропорций, объема предметов, пространства и др.

Тема 4. Композиционное задание на тему «Путешествие в XX век».

Показать через изображение наиболее впечатляющих событий XX века свое представление о будущем (многоплановая композиция).

Тема 5. Однофигурная композиция с незначительным подключением антуража.

Перед учащимися ставится задача выполнить изображение одной фигуры, выявив в композиции одно из следующих направлений:

- принадлежность к профессии;
- социальный статус персонажа;
- эмоционально-психологическое состояние.

Важным моментом является организация выставки законченных работ.

Тема 6. Композиционное задание на тему «Я не мог этого не заметить...».

Цель задания – определение качества наблюдательности и уровня формирующейся способности анализировать происходящие события, умения трансформировать свои впечатления, переживания, эмоции в художественно-обобщенные зрительные образы.

Тема 7. Сюжетно-тематическое композиционное задание на свободную тему.

Экзаменационная итоговая работа, демонстрирующая уровень приобретенных знаний и умений.