

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза»**

Рассмотрено
Педагогическим советом
МБУДО ДШИ № 20 «Муза»
Протокол № 1,
от «01» сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУДО ДШИ № 20 «Муза»
_____ Осипова О. Г.

**Дополнительная общеразвивающая программа в области
изобразительного искусства «Рисунок»**

срок реализации программы: 1 год

**Новосибирск
2023**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка

- 1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- 1.2. Срок реализации учебного предмета
- 1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- 1.4. Сведения о затратах учебного времени
- 1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
- 1.6. Цель и задачи учебного предмета
- 1.7. Структура программы учебного предмета
- 1.8. Методы обучения
- 1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

2. Содержание учебного предмета

- 2.1. Учебно-тематический план
- 2.2. Программное содержание по годам обучения

3. Требования к уровню подготовки учащихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

- 4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
- 4.2. Критерии оценки

5. Методическое обеспечение учебного процесса

6. Список литературы и средств обучения

- 6.1. Методическая литература
- 6.2. Учебная литература
- 6.3. Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Рисунок» 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, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских художественных школах и школах искусств;
- Примерной программы по учебному предмету «Изобразительное творчество для учащихся дошкольного возраста», разработанной С.В. Шведовой (Москва, 2013 г.), рекомендованной к использованию Министерством культуры РФ, Институтом развития образования в сфере культуры и искусства.

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач эстетического воспитания, так как по своему характеру является художественно-творческой и практико-ориентированной.

Академический рисунок является основополагающей дисциплиной в системе художественного образования. Рисунок - основа всех видов изобразительного искусства. Знание академического рисунка необходимо каждому профессиональному художнику, независимо от того, какого направления в искусстве он придерживается.

Программа по рисунку опирается не только на опыт предыдущих десятилетий, но и на опыт всей русской реалистической школы в области методики обучения рисунку. Здесь четко соблюдаются принципы наглядности, последовательности, посильности и доступности обучения, что многократно повышает его эффективность.

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент. Она составлена с учетом тенденций в изобразительном

искусстве нашего времени и соответствует уровню развития современной подростковой аудитории и направлена на развитие аналитического мышления и зрительной памяти.

Содержание и материал программы учебного предмета организован по принципу дифференциации и по уровню сложности отнесен к «базовому» уровню, что предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы.

В программе по рисунку даются все необходимые сведения для начальной стадии рисования фигуры и головы человека, что окажет значительную помощь в работе над композицией. В неё включены задания, которые выполняются в разных графических техниках и материалах.

В целом занятия изобразительным искусством в рамках данной программы помогают детям осознать связь искусства с окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат принимать посильное участие в создании художественной среды. Дети овладевают языком искусства, учатся работать различными доступными материалами, что развивает их творческие способности.

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего развития ребенка, как в более углубленном освоении ремесла, так и в изобразительно-творческой деятельности в целом.

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют возможность изображать окружающий их мир с помощью различных материалов и видеть результат своей работы. Каждое занятие включает теоретическую и практическую части.

Новизна программы заключается в использовании традиционных методов обучения изобразительному искусству с активным применением современных информационно-технических средств обучения.

Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения.

Возраст детей, приступающих к освоению программы – 11 – 17 лет.

Недельная нагрузка по предмету «Рисунок» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в групповой форме.

Данная программа предполагает проведение промежуточной аттестации в форме просмотра учебных работ учащихся.

1.2. Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени		Всего часов
Годы обучения	1-й год		
Полугодия	1	2	
Количество недель	16	18	
Аудиторные занятия	32	36	68
Самостоятельная работа	32	36	68
Максимальная учебная нагрузка	64	72	136

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» при 1-годичном сроке обучения составляет 136 часов. Из них: 68 часов – аудиторные занятия, 68 часов – самостоятельная работа.

4. Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

5. Цель учебного предмета

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, фантазии, воображения детей на основе формирования начальных знаний, умений и навыков в рисовании, дать основные практические и теоретические знания реалистического рисунка.

6. Задачи учебного предмета

Задачами учебного предмета являются:

- развитие устойчивого интереса детей к различным видам изобразительной деятельности;
- формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами и техниками;
- знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства;
- формирование знаний об основах цветоведения;
- формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по памяти и с натуры;
- развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания художественного образа;
- развитие зрительной и вербальной памяти;
- развитие образного мышления и воображения;

- формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
- воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.
- изучение закономерностей природы; постижение принципов и методов реалистического изображения и объемной формы средствами рисунка;
- развитие творческих способностей на основе познания различных уровней художественного образа.
- общие понятия и теоретические представления о построении, перспективе, тональном рисовании.

7. Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

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

Программа объединяет теоретический, практический, творческий, контрольно-итоговый учебный материал, существующий во взаимодействии всех его параметров.

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

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);
- игровой.

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями и учебно-методической литературой.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Учебно-тематический план

Рисунок является основной учебной дисциплиной в системе художественно-педагогического образования. Данная учебная дисциплина имеет неограниченные возможности для развития творческих способностей учащихся, для приобретения специальных умений и навыков реалистического изображения действительности.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем программы с указанием распределения учебных часов.

Учебно-тематический план

№	Названия тем выполняемых работ	Кол-во часов
<i>Методы и способы работы карандашом</i>		
1.	Вводная беседа. Проведение прямых и дугообразных линий. Вертикаль, горизонталь. Деление отрезков на равные части	4
2.	Плоскостной орнамент. Тоновые градации	8
3.	Плоскостное линейно-конструктивное построение предметов быта	8
<i>Знакомство с перспективой. Переход от плоскостного изображения к пространственному</i>		
4.	Перспективное построение окружности, лежащей на горизонтальной плоскости на разных уровнях зрения (с использованием каркасной модели)	8
5.	Рисунок постановки с геометрическими телами (конус, цилиндр).	8
6.	Построение прямоугольной рамки, расположенной на горизонтальной поверхности ниже уровня зрения	4
7.	Построение трёхгранной призмы (основание - прямоугольная грань) и шара.	6
8.	Постановка из двух бытовых предметов, близких по форме к геометрическим телам (лейка, стоящая на кирпиче).	8
<i>Пленэрные задания. Рисование природной формы</i>		
9.	Изображение фактур	4
10.	Зарисовки простой природной формы. Листья, перья птиц и др.	4
11.	Натурные зарисовки диких животных и птиц	2
12.	Плоскостное изображение веточки с листьями	4
Итого – 68 ч.		

2.2. Программное содержание обучения

Программное содержание обучения

Учащимся даются основы учебного рисования (развивается зрительное восприятие и целостное видение природы, вырабатываются глазомер и двигательные навыки руки, навыки и умения грамотного расположения рисунка на плоскости бумаги).

Дети знакомят с правилами построения простых предметов и геометрических тел, учат определять положение предмета в пространстве с использованием начальных знаний наглядной перспективы. Изучаются способы выявления объёма с помощью распределения светотени на предметах разной формы. Детям прививают навыки поэтапного ведения работы.

На первых занятиях ученики знакомятся с такими понятиями, как «линия», «тон», «пропорции». Сначала в постановках используют плоские предметы, расположенные фронтально по отношению к глазу рисующего. Постепенно учебные задачи усложняются введением объёмных предметов, повышаются требования к выполнению заданий. Наряду с рисованием геометрических тел, бытовых предметов легко воспринимаемой формы, выполняются рисунки растений, птиц, мелких животных. От изображения отдельных предметов дети переходят к работе над постановками, с постепенным увеличением количества предметов.

Освещение предпочтительнее искусственное, верхнее, боковое наиболее чётко выявляющее форму предметов. Формат рабочих листов А-3. Помимо работы простым карандашом предусмотрены задания на работу мягкими материалами.

Цель: развивать важнейшее для творчества умение видеть, воспринимать и изображать простые геометрические формы.

Основные задачи:

- познакомить с приемами рисования простым карандашом и мягкими материалами;
- донести до понимания детей особенности языка искусства;
- научить работать линией, пятном, штрихом, передавая объём предметов, их тоновую разницу.

Предполагаемый результат первого учебного года направлен на формирование у учащихся:

- представлений о работе художника, о материалах и оборудовании, которое он использует;
- первоначальных навыков изображения предметов, животных, человека, растений;
- понимания языка искусства.

Темы и содержание выполняемых работ

№	задание	цель	задача	материалы	часы
<i>Методы и способы работы карандашом</i>					
1.	Вводная беседа	Знакомство с учебным предметом и местом рисунка в изобразительном искусстве и творчестве художников.	Интерактивная беседа.		4
	Проведение прямых линий	Понятие: линия. Способствовать развитию целостного зрительного восприятия листа, развитию глазомера и двигательных навыков руки.	Учимся правильно держать карандаш и соединять две точки прямой линией. Отрабатываем качество прямой линии, используя разный тон. Упражнение на проведение прямой через две заданные точки.	Ф-А3, кар.НВ, Н, 5В	

	Проведение дугообразных линий	Способствовать развитию целостного зрительного восприятия листа, развитию глазомера и двигательных навыков руки.	Закрепляем навыки правильно держать карандаш во время работы. Учимся соединять точки кривой линией. Отрабатываем качество линии. Упражнение на проведение кривой линии через 3-4 заданные точки.	Ф-А3, кар.НВ	
	Вертикаль, горизонталь Деление отрезков на равные части	Понятия: вертикаль, горизонталь. Развитие зрительного восприятия, выработка глазомера, развитие двигательных навыков руки.	Упражнение на проведение вертикалей и горизонталей. Упражнение на деление прямых на 3, 4, 5 равных частей.	Ф-А3, кар.НВ	
2.	Плоскостной орнамент Тоновые градации.	Понятия: симметрия, тон, штрих. Развитие зрительного восприятия, целостного видения природы, глазомера, двигательных навыков руки. Выработка навыков и умения грамотного расположения рисунка на плоскости листа бумаги.	Упражнение на тоновые градации. Плоскостная работа: орнаментальная композиция. Закрепление предыдущего материала на проведение вертикалей, горизонталей, проведение прямых и кривых линий через заданные точки и их деление на равные отрезки. Отрабатываем приемы штриховки.	Ф-А3, каран. НВ, В, 2В	8
3.	Плоскостное линейно-конструктивное построение предметов быта	Научить строить симметричную форму предметов, с использованием оси симметрии. Развитие глазомера в передаче характерной формы каждого предмета. Предметы расположены на уровне глаз.	Построить предметы, учитывая их характерную форму. Грамотная компоновка листа. Использование штриховки, создавая тоновые градации предметов.	Ф-А3, кар.НВ	8
<i>Знакомство с перспективой. Переход от плоскостного изображения к пространственному</i>					

4.	Перспективное построение окружности, лежащей параллельно горизонтальной плоскости (с использованием каркасной модели)	Понятие: эллипс. Изменение наглядного изображения окружности (лежащей параллельно горизонтальной плоскости) в пространстве относительно линии горизонта.	Познакомить с построением окружности, лежащей параллельно горизонтальной плоскости. Построение окружностей в разных уровнях относительно линии горизонта (с использованием каркасной модели)	Ф-А3, ар.НВ	8
5.	Рисунок постановки с геометрическими телами (конус, цилиндр)	Ознакомление с конструкцией конуса и цилиндра. Закрепление понятия об изменении наглядного изображения окружности в пространстве относительно линии горизонта. Понятия: свет, полутень, тень, рефлекс. Развитие навыков работы со светотенью.	Грамотно расположить предметы на формате листа, построить предметы, учитывая их пропорциональное соотношение, конструктивно передать перспективу эллипсов. Моделирование формы предметов градациями тона.	Ф-А3, карандаши различной твердости	8
6.	Построение прямоугольной рамки, расположенной на горизонтальной поверхности ниже уровня зрения	Познакомить с правилами построения прямоугольника, находящегося на горизонтальной поверхности. Изменение вида прямоугольника относительно изменения положения наблюдающего.	Руководствуясь знаниями о линейной перспективе построить прямоугольную рамку, лежащую на горизонтальной поверхности.	Ф-А3, кар.НВ	4
7.	Построение трёхгранной призмы (основание - прямоугольная грань) и шара	Ознакомление с конструкцией трехгранной призмы и шара. Закрепление понятий о линейной перспективе.	Отрабатываем компоновку изображения предметов на листе. Закрепляем правила грамотного ведения работы при построении геометрических тел. Построение шара и трехгранной призмы (основание - прямоугольная грань). Моделирование объема светотенью.	Ф-А3, карандаши различной твердости	6

8.	Постановка из двух бытовых предметов, близких по форме к геометрическим телам (лейка, стоящая на кирпиче)	Закрепляем правила построения предметов, приближенных по форме к геометрическим телам. Рассмотреть положение предметов относительно друг друга. Рассмотреть тональное соотношение предметов.	Грамотная компоновка предметов на листе с точным положением предметов между собой. Конструктивное построение предметов с правильными пропорциональными соотношениями предметов. Моделирование объема светотенью и передачей тональных соотношений между предметами.	Ф-А3, карандаши различной твердости	8
<i>Пленэрные задания. Рисование природной формы</i>					
9.	Изображение фактур	Научить учащихся, владея карандашом, изображать на бумаге ощущения различных фактур поверхностей	Выполнить различными способами штриха различные фактуры поверхностей	Ф-А3, карандаши различной твердости	4
10	Зарисовки простой природной формы. Листья, перья птиц и др.	Воспитать у детей любовь и бережное отношение к природе. Развитие внимательного отношения к природе, изучение природной формы и передача мельчайших подробностей в рисунке	Изобразить натуральный материал на формате, учитывая равновесие листа, пропорциональность и характер формы, тоном передать фактуру и узор	Ф-А3, каран. НВ, В, 2В	4
11	Натурные зарисовки диких животных и птиц	Познакомить с конструкцией чучела птицы.	Учитывая равновесие формата закомпоновать птицу на листе. Нарисовать чучело птицы с передачей пропорций, характера движения, передать фактуру оперения.	Пастельная бум. формата А-3, пастель.	2

12	Плоскостное изображение веточки (калина, рябина, т.д.)	Понятия: пропорции, построение. Развитие зрительного восприятия, целостного видения природы и плоскости листа, глазомера учащихся и навыков грамотного расположения рисунка на листе бумаги.	Построение веточки (рябины) на листе и тоновое решение работы. Натурный лист с реальной веточкой расположен фронтально, на уровне глаз учащегося.	Ф-А3, каран. НВ, В, 2В	4
----	---	--	---	------------------------	---

3. Требования к уровню подготовки учащихся

В результате освоения программы «Рисунок» обучающийся приобретет следующие знания, умения и навыки:

- правильно держать и пользоваться карандашом;
- владеть навыками в проведении различных линий;
- уметь рисовать симметричные формы;
- компоновать изображение на листе бумаги;
- знать правила перспективного сокращения плоскости;
- чувствовать и передавать тоновые градации;
- уметь передавать объём предметов;
- знать из каких геометрических фигур состоят природные формы;
- уметь рисовать животных.
- улавливать пропорциональные отношения форм;
- чувствовать и грамотно передавать перспективу предметов;
- владеть начальными навыками рисования фигуры человека;
- чувствовать контрастность в листе;
- чувствовать и передавать тоновую разницу предметов;
- грамотно передавать объём предметов;
- передавать эмоциональное отношение к изображаемому;
- владеть различными графическими техниками и материалами.
- сравнивать меньшую величину с большей (способом визирования);

- грамотно компоновать рисунок в листе;
- проводить прямые линии, делить их на равные отрезки;
- выразительно и образно решать композицию;
- закрепить навыки в рисовании фигуры человека;
- улавливать пропорциональность, характер и образность изображаемого;
- знать и уметь передавать в работе понятия «статика», «динамика»
- уметь передавать воздушное пространство, контраст, объём предметов.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию.

Текущий контроль осуществляется по ходу занятия преподавателем, ведущим предмет. Он осуществляется в форме просмотра и оценивания определенного этапа работы над рисунком.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года.

Итоговая аттестация проводится в конце года обучения по результатам экзаменационной работы.

Критерии оценок уровня знаний

Оценка	Уровень знаний
5 «отлично»	знание теоретического материала на уровне требований программы; владение специальной терминологией; самостоятельный выбор формата; правильную компоновку изображения в листе;

	<p>последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;</p> <p>умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;</p> <p>владение линией, штрихом, тоном;</p> <p>умение передать материальность предметов в рисунке;</p> <p>умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;</p> <p>умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;</p> <p>творческий подход.</p>
4 «хорошо»	<p>знание теоретического материала на уровне требований программы;</p> <p>владение специальной терминологией;</p> <p>некоторую неточность в компоновке;</p> <p>небольшие недочеты в конструктивном построении;</p> <p>незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;</p> <p>некоторую дробность и небрежность рисунка.</p>
3 «удовлетворительно»	<p>неполные знания теоретического материала;</p> <p>неуверенное владение терминологией изобразительного искусства;</p> <p>грубые ошибки в компоновке;</p> <p>неумение самостоятельно вести рисунок;</p> <p>неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;</p> <p>однообразное использование графических приемов для решения разных задач;</p> <p>незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.</p>
2 «неудовлетворительно»	<p>неграмотную компоновку изображения в листе;</p> <p>неумение самостоятельно вести рисунок;</p> <p>грубые недочеты в конструктивном построении;</p> <p>нарушения в передаче тональных отношений;</p> <p>однообразное использование графических приемов для решения разных задач;</p> <p>незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.</p>

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Реализация программы учебного предмета «Изобразительное творчество» основывается на принципах учета индивидуальных способностей ребенка, его возможностей, уровня подготовки.

Основными методами преподавания является рассказ теории, наглядный, словесный и эвристический методы (связь теории с визуальной памятью). Программный материал рисунка предусматривает последовательное освоение всех видов рисования, так как в практической работе учитель сталкивается со всем многообразием проявлений различных уровней художественного образа, которые необходимо понимать и правильно оценивать.

Во время обучения используется метод рисования с натуры, причём не просто копирование натуры, а анализ закономерностей природы, формы. При этом преподаватель использует наглядные пособия, иллюстративный материал. В процессе натурального рисования у учащихся формируются необходимые профессиональные умения и навыки, развиваются зрительная память и воображение, активизируется процесс эстетического восприятия окружающего.

Формирования у учащихся практических умений и навыков складывается во время самостоятельной работы, через индивидуальный подход развиваются художественно-творческие способности детей.

Немаловажное значение имеют упражнения - это планомерно организованное повторное выполнение каких-либо действий с целью их освоения или совершенствования.

В программе значительное количество часов отводится на практические занятия по разделу «Натюрморт», поскольку освоение этого раздела необходимо для успешного рисования более сложных моделей, для эффективной практической работы учителя изобразительного искусства в школе. На этом этапе основное внимание обращается на изучение таких узловых вопросов, как особенности восприятия трехмерного пространства предмета и общие принципы передачи его на плоском листе бумаги, постижение неповторимых индивидуальных образов, явлений предметного мира и природы, развитие эстетического восприятия рисующих.

Беседы на каждом занятии раскрывают содержание задания и указывают методы его решения. Беседа сопровождается наглядным показом репродукций, образцов из методического фонда школы. В процессе обучения осуществляются межпредметные связи. Для обеспечения результативности учебного процесса и активности учащихся предусмотрено максимальное разнообразие тем, техник и материалов.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

6.1. Учебно - методическая литература

1. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник – М.: «Изд-во Эксмо», 2005.
2. Конев А.Ф., Маланов И.Б. Рисунок для изостудий: от простого к сложному. – М.: АСТ, 2006.
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 4. Основы рисунка. – М.: Издательство «Титул», 1998.
4. Сапожников А.П. Полный курс рисования.– М: АЛЕВ-В, 2003
5. Паранюшкин Р.В. Техника рисунка: учебное пособие для художественных специальностей/Р.В.Паранюшкин. - Изд. 2-е, Ростов-на-Дону: Феникс, 2006
6. Макарова, М.Н. Практическая перспектива: учебное пособие для вузов/М.Н.Макарова. - М: Академический Проект, 2005
7. Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для специального профессионального образования/С.Е.Беляева, Е.А.Розанов. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2007
8. Иванов Д. Юный художник. – М.: «Эксмо», 2007. – 100 с.
9. Патеналл Ф. Портрет. – М.: «Эксмо», 2002. – 64 с.

6.2. Средства обучения

1. Не технические вспомогательные средства: таблицы, наглядные пособия, альбомы, рисунки.

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза»**

Рассмотрено
Педагогическим советом
МБУДО ДШИ № 20 «Муза»
Протокол № 1,
от «01» сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУДО ДШИ № 20 «Муза»
Осипова О. Г.

**Дополнительная общеразвивающая программа в области
изобразительного искусства «Живопись»**

срок реализации программы: 1 год

**Новосибирск
2023**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка

- 1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- 1.2. Срок реализации учебного предмета
- 1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- 1.4. Сведения о затратах учебного времени
- 1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
- 1.6. Цель и задачи учебного предмета
- 1.7. Структура программы учебного предмета
- 1.8. Методы обучения
- 1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

2. Содержание учебного предмета

- 2.1. Учебно-тематический план
- 2.2. Программное содержание по годам обучения

3. Требования к уровню подготовки учащихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

- 4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
- 4.2. Критерии оценки

5. Методическое обеспечение учебного процесса

6. Список литературы и средств обучения

- 6.1. Методическая литература
- 6.2. Учебная литература
- 6.3. Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «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, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских художественных школах и школах искусств;
- Примерной программы по учебному предмету «Изобразительное творчество для учащихся дошкольного возраста», разработанной С.В. Шведовой (Москва, 2013 г.), рекомендованной к использованию Министерством культуры РФ, Институтом развития образования в сфере культуры и искусства.

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач эстетического воспитания, так как по своему характеру является художественно-творческой и практико-ориентированной.

Основная причина введения программы - формирование у учащихся знаний, умений, навыков в реалистической передаче натуры средствами живописи. Программа по живописи опирается не только на опыт предыдущих десятилетий, но и на опыт всей русской реалистической школы в области методики обучения живописи. Здесь четко соблюдаются принципы наглядности, последовательности и доступности обучения, что многократно повышает его эффективность.

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент. Она составлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве нашего времени и соответствует уровню развития современной подростковой аудитории. В нее включены задания, которые выполняются в разных живописных техниках, а также направлена на развитие

аналитического мышления и зрительной памяти. Каждая художественная техника в той или иной степени развивает у ребенка разные области рук, предплечья и пальцев, выполняемые задания в живописных техниках, способствует большей свободе и раскованности всей руки. Учебные задания даются в постепенном усложнении: от простейших начальных упражнений, преследующих цель развития глаза и руки учащегося, до изображения фигуры человека и головы – наиболее сложного и содержательного объекта изобразительного искусства.

Содержание и материал программы учебного предмета организован по принципу дифференциации и по уровню сложности отнесен к «базовому» уровню, что предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы.

Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности, развития образного мышления и фантазии на основе работ по памяти, по представлению является важным условием успешного освоения учащимися программного материала. Стремление отразить в своих работах действительность, своего отношения и мироощущения должно служить источником самостоятельных творческих поисков.

Художественная деятельность учащихся на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (рисование с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа, восприятие явлений действительности и произведений мирового искусства (слайдов, репродукций, фотографий); обсуждение работ учащихся, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия.

1.2. Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Живопись» со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени		Всего часов
Годы обучения	1-й год		
Полугодия	1	2	
Количество недель	16	18	
Аудиторные занятия	32	36	68
Самостоятельная работа	32	36	68
Максимальная учебная нагрузка	64	72	136

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 136 часов. Из них: 68 часов – аудиторные занятия, 68 часов – самостоятельная работа.

4. Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

5. Цель учебного предмета

Целью учебного предмета является создание условий для творческого развития обучающихся, его самореализации и социальной адаптации средствами живописи.

6. Задачи учебного предмета

Данная цель реализуется посредством решения ряда педагогических задач:

1. Образовательные:

- обучение навыкам грамотного ведения работы (использованию художественных материалов, правильному положению ученика во время работы, работе тоном по форме, постоянное уточнение характера в процессе ведения рисунка);
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков;
- освоение цветовых отношений (основных цветовых градаций, переходу тонов);
- знакомство с различными материалами и живописными техниками, стилями, направлениями исполнения в живописи.

2. Воспитательные:

- развитие устойчивого интереса детей к различным видам изобразительной деятельности;
- формирование нравственно - эстетической отзывчивости (рассматривается как педагогический прогресс, направленный на развитие осознанного отношения как в словесной форме, так и художественными средствами).

3. Развивающие:

- развитие творческой активности учащихся в области изобразительной деятельности;
- развитие эстетической культуры восприятия прекрасного в жизни и искусстве;
- формирование художественного вкуса обучающихся.

7. Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

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

Программа объединяет теоретический, практический, творческий, контрольно-итоговый учебный материал, существующий во взаимодействии всех его параметров.

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

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);
- игровой.

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями и учебно-методической литературой.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Учебно-тематический план

Курс живописи является одним из важнейших разделов учебного процесса. Обучение живописи должно следовать параллельно с занятиями рисунком и предполагает знание основ изобразительной грамоты.

Основными знаниями по живописи начинающий художник овладевает на практике, приобретая опыт в упорном труде, наблюдая и познавая жизнь, непрерывно работая над цветом и формой. Только через работу с натуры, через усвоение определённых правил, технических приёмов и технологии применяемых живописных материалов, приобретаются практические знания, умения и навыки, позволяющие в последствии видеть и самостоятельно по-своему, выражать увиденное на плоскости листа.

Тематическая последовательность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты учащихся с искусством - живописью в частности, приобщить их к художественной культуре.

Учебно-тематический план первого года обучения

№	Наименование тем	Кол-во часов
1.	Вводное занятие. Основные и дополнительные цвета. Тоновая растяжка цвета	6
2.	Изображение плоских предметов. Этюды осенних листьев	6
3.	Этюды овощей и фруктов на нейтральном цветовом фоне.	6
4.	Гризайль	6

5.	Постановка из двух предметов на тёплом фоне	6
6.	Короткий этюд по-сырому	2
7.	Постановка из двух предметов на холодном фоне	6
8.	Постановка из двух предметов на цветном фоне	6
9.	Постановка с чучелом птицы на нейтральном фоне	6
10.	Контрастный натюрморт. Итоговая постановка	10
11.	Этюд цветущих растений в среде (одуванчики)	2
12.	Этюд ствола березы	2
13.	Этюд несложного пейзажа с архитектурной постройкой	4
Итого - 68 ч.		

2.2. Программное содержание по годам обучения

Программное содержание первого года обучения

На первом году учащиеся овладевают техникой акварели, осваивают азы живописи: природу цвета, пространственные свойства цвета, основные, составные и дополнительные цвета, характеристики цвета, смешение цветов, способы передачи объема с помощью света, цвета и тона.

С первого класса необходимо прививать учащимся любовь к отображению окружающего мира во всём его цветовом богатстве, раскрывая у детей точность живописного восприятия, живописную культуру изображения, основанную на изучении изобразительного и теоретического наследия прошлого. Для решения этих задач необходимо в доступной для возраста форме (ещё не давая теоретического обоснования) дать понятие о холодных и тёплых, дополнительных и сближенных цветах, необходимо объяснить, что такое локальный цвет, что такое тон в живописи. В начале курса живописи учащиеся знакомятся с живописными материалами и их техническими свойствами: бумагой, красками, кистями, карандашами. С

первого задания надо подчёркивать, что необходимо компоновать и решать весь лист.

Надо воспитывать у учащихся умение видеть большими отношениями, анализировать влияние одного цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещённости.

Дать понятие о цветовой гармонии, декоративности цвета, о многообразии цветовых оттенков. Учащийся должен знать, что такое свет, тень, полутень, блик, цветовой рефлекс.

На занятиях по живописи учащиеся изучают основы цветоведения, учатся находить нужный цвет и создавать необходимый для работы колорит. Изучают природу цвета, световой спектр с ахроматическими и хроматическими характеристиками цвета.

Ахроматические упражнения (гризайль) помогают точнее изучить и передать тональные отношения между предметами в натюрморте. Хроматические - цветовые отношения в натюрморте.

Учащиеся получают необходимые сведения о цвете в воздушной среде, о свойствах и взаимодействии цветов: холодные и тёплые цвета, сближенность и контрастность цветов, основными, составными и дополнительными цветами.

В процессе обучения ученики должны научиться видеть и передавать цветовые отношения сначала в их простейшем локальном состоянии, затем на простых цветовых объёмах (с учётом тёплых и холодных цветов), далее на более сложных формах и с более сложными цветовыми отношениями и рефлексами. А также научиться передавать предметы не только в закрытом помещении, но и в пространственно-воздушной среде, под открытым небом (в условиях летней практики-пленэра).

В итоге работы учащиеся должны понять, что в окружающей нас среде один и тот же предмет под влиянием этой среды, не меняя своего локального цвета, приобретает благодаря рефлексам различные оттенки.

Учащиеся должны научиться вести последовательно работу над натюрмортом: уметь компоновать, конструктивно построить предметы постановки и завершить работу, обращая особое внимание на решение поставленной в этом этюде задачи. Педагог должен обращать внимание на усвоение учащимися профессиональных навыков в работе с материалами.

Темы и содержание выполняемых работ

№	задание	цель	задача	материалы	часы
1.	Вводное занятие Основные и дополнительные цвета. Тоновая растяжка цвета	Знакомство с материалами: акварельные краски, кисти, бумага. Знакомство с характеристиками цвета: основные и дополнительные цвета, тёплые и холодные, ахроматические	Упражнения по смешиванию красок: тонально-цветовые заливки прямоугольников. Оптическое и механическое смешение цвета, лессировки, отмывка тёплого цвета, холодного и ахроматического	Аквар., кисти, формат А-3	6
2.	Изображение плоских предметов. Этюды осенних листьев	Передача локального цвета	Этюды с осенних листьев	Аквар., кисти, формат А-3	6
3.	Этюды овощей и фруктов на нейтральном цветовом фоне	Закрепление навыков практической работы с натуры и понятий «рефлекс», «локальный цвет»	Решение локального цвета, цвета собственной и падающей тени	Аквар., кисти, формат А-3	6
4.	Гризайль	Передача тональных отношений	Работа одним цветом (чёрным)	Аквар., кисти, формат А-3	6
5.	Постановка из двух предметов на тёплом фоне	Влияние тёплой среды на предметы	Лепка формы цветом, цветотональные отношения	Аквар., кисти, формат А-3	6

6.	Короткий этюд по-сырому	Изучение техники «по-сырому»	Тональные и цветовые отношения	Аквар., кисти, формат А-3	2
7.	Постановка из двух предметов на холодном фоне	Влияние холодной среды на предметы	Лепка формы цветом, цветотональные отношения	Аквар., кисти, формат А-3	6
8.	Изображение белого предмета (кувшин) на цветном фоне.	Знакомство с понятиями «рефлекс» в живописи. Изменение цвета в зависимости от фона	Цветотональное решение, передача объёма	Аквар., кисти, формат А-3	6
9.	Постановка с чучелом птицы на нейтральном фоне	Расширение диапазона восприятия окружающего мира	Передача новой формы, текстуры. Обучение новым техническим приёмам	Аквар., кисти, формат А-3	6
10	Контрастный натюрморт. Итоговая постановка	Суммирование приобретённых навыков и умений за истёкший год	Самостоятельная работа	Аквар., кисти, формат А-3	10
<i>Пленэрные задания. Рисование природной формы</i>					
11	Этюд цветущих растений в среде	Научить детей любоваться красотой; рисовать растения с натуры, используя правила композиции, живописные приёмы, умение выделять главное	Изучение и передача характерных особенностей цветка (одуванчика) в среде, выбор группы цветов с листьями, передача пропорций, выявление главного, обобщение окружающего пространства.	Акварельная бумага формата А-3 акварель, кисти белка ...	2
12	Этюд ствола березы	Научить писать ствол березы средствами живописи. Развить наблюдательность и выбор выразительного ствола березы; изучить особенности и характер ствола березы, влияние среды на цвет.	Живописными средствами изобразить характерные особенности ствола березы, учитывая влияние среды на цвет и правила цветоведения	Акварельная бумага формата А-3 акварель, кисти белка	2

13	Этюд несложного пейзажа с архитектурной постройкой	Научить находить цвето-тональные отношения при написании несложного пейзажа с архитектурной постройкой	Добиться передачи пропорций строений; закрепить навыки перспективного построения, передать плановость, объем и освещенность с помощью тонально-цветовых отношений, найти формы падающих теней.	Акварельная бумага формата А-3 акварель, кисти белка ...	2
----	---	--	--	--	---

3. Требования к уровню подготовки учащихся

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:

- творчески осознанно решает живописно-композиционные задачи;
- показывает в работе умение смешивать краски (добиваясь сложных цветов, тонких отношений, а также цветов активных насыщенных) и их сочетаний;
- владеет знаниями техник акварельной и гуашевой живописи, ее разнообразных приемов и возможностей;
- умеет грамотно пользоваться художественными материалами.

Выпускник должен уметь решать форму, объем предметов в пространственной среде с учетом особенностей цветовых отношений и взаимовлияний, добиваться цельности и единства цветового строя в работе, колористического решения, разбираться в цветовых и тональных отношениях, глубину, освещенность. Свободно, эмоционально передавать ощущения от природы.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию.

Текущий контроль осуществляется по ходу занятия преподавателем, ведущим предмет. Он осуществляется в форме просмотра и оценивания определенного этапа работы над рисунком.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года.

Итоговая аттестация проводится в конце четвертого года обучения по результатам экзаменационной работы.

Критерии оценок уровня знаний

Оценка	Уровень знаний
5 «отлично»	<p>знание теоретического материала на уровне требований программы;</p> <p>владение специальной терминологией;</p> <p>знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;</p> <p>знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;</p> <p>грамотную компоновку изображения в листе;</p> <p>грамотную передачу локального цвета;</p> <p>последовательное, грамотное и аккуратное ведение живописной работы;</p> <p>построение сложных цветовых гармоний;</p> <p>свободное владение передачей цветовых и тональных отношений между предметами;</p> <p>свободное владение передачей объема предметов, передачей материальности различных предметов, плановости световоздушной среды;</p> <p>умелое использование приемов работы акварелью и гуашью, владение живописными техниками;</p> <p>умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;</p> <p>умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;</p> <p>умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе;</p> <p>цельность в изображении натюрморта;</p>

4 «хорошо»	знание теоретического материала на уровне требований программы; владение специальной терминологией; некоторую неточность в компоновке; небольшие недочеты в передаче цветовых и тональных отношений между предметами; обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя.
3 «удовлетворительно»	неполные знания теоретического материала; неуверенное владение терминологией изобразительного искусства; ошибки в компоновке изображения в листе; недочеты в передаче цветовых и тональных отношений между предметами;
2«неудовлетворительно»	неграмотную компоновку изображения в листе; грубые нарушения в передаче цветовых и тональных отношений; неумение самостоятельно вести живописную работу; незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе. невладение живописными техниками.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Реализация программы учебного предмета «Живопись» основывается на принципах учета индивидуальных способностей ребенка, его возможностей, уровня подготовки.

Основными методами преподавания является рассказ теории, наглядный, словесный и эвристический методы (связь теории с визуальной памятью). Программный материал рисунка предусматривает последовательное освоение всех видов рисования, так как в практической работе учитель сталкивается со всем многообразием проявлений различных уровней художественного образа, которые необходимо понимать и правильно оценивать.

Во время обучения используется метод рисования с натуры, причём не просто копирование натуры, а анализ закономерностей природы, формы.

При этом преподаватель использует наглядные пособия, иллюстративный материал. В процессе натурального рисования у учащихся формируются необходимые профессиональные умения и навыки, развиваются зрительная память и воображение, активизируется процесс эстетического восприятия окружающего.

Формирования у учащихся практических умений и навыков складывается во время самостоятельной работы, через индивидуальный подход развиваются художественно-творческие способности детей.

Немаловажное значение имеют упражнения - это планомерно организованное повторное выполнение каких-либо действий с целью их освоения или совершенствования.

В программе значительное количество часов отводится на практические занятия по разделу «Натюрморт», поскольку освоение этого раздела необходимо для успешного рисования более сложных моделей, для эффективной практической работы учителя изобразительного искусства в школе. На этом этапе основное внимание обращается на изучение таких узловых вопросов, как особенности восприятия трехмерного пространства предмета и общие принципы передачи его на плоском листе бумаги, постижение неповторимых индивидуальных образов, явлений предметного мира и природы, развитие эстетического восприятия рисующих.

Беседы на каждой занятии раскрывают содержание задания и указывают методы его решения. Беседа сопровождается наглядным показом репродукций, образцов из методического фонда школы. В процессе обучения осуществляются межпредметные связи. Для обеспечения результативности учебного процесса и активности учащихся предусмотрено максимальное разнообразие тем, техник и материалов.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

6.1. Учебно - методическая литература

1. М.: ООО «Издательство АСТ - АСТРЕЛЬ», 2003
2. Кочик О. Живописная система В.Э. Борисова-Муратова - М: 1980
3. Крошр Э. Как рисовать. Акварель
4. Пауэлл У.Ф. Уроки рисунка и живописи. – М: ООО «Издательство АСТ - АСТРЕЛЬ», 2007
5. Смит Р. Настольная книга художника. – М.: ООО «Издательство АСТ - АСТРЕЛЬ», 2004
6. Сокольникова Н.М. Часть 1. Изобразительное искусство.
Часть 2. Основы живописи. – М.: Издательство «Титул», 1998

6.2. Средства обучения

1. Не технические вспомогательные средства: таблицы, наглядные пособия, альбомы, рисунки.

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза»**

Рассмотрено
Педагогическим советом
МБУДО ДШИ № 20 «Муза»
Протокол № 1,
от «01» сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУДО ДШИ № 20 «Муза»
Осипова О. Г.

**Дополнительная общеразвивающая программа в области
изобразительного искусства «Композиция»**

срок реализации программы: 1 год

**Новосибирск
2023**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка

- 1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- 1.2. Срок реализации учебного предмета
- 1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- 1.4. Сведения о затратах учебного времени
- 1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
- 1.6. Цель и задачи учебного предмета
- 1.7. Структура программы учебного предмета
- 1.8. Методы обучения
- 1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

2. Содержание учебного предмета

- 2.1. Учебно-тематический план
- 2.2. Программное содержание по годам обучения

3. Требования к уровню подготовки учащихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

- 4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
- 4.2. Критерии оценки

5. Методическое обеспечение учебного процесса

6. Список литературы и средств обучения

- 6.1. Методическая литература
- 6.2. Учебная литература
- 6.3. Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Композиция» 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, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских художественных школах и школах искусств;
- Примерной программы по учебному предмету «Изобразительное творчество для учащихся дошкольного возраста», разработанной С.В. Шведовой (Москва, 2013 г.), рекомендованной к использованию Министерством культуры РФ, Институтом развития образования в сфере культуры и искусства.

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач эстетического воспитания, так как по своему характеру является художественно-творческой и практико-ориентированной.

Программа по композиции рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей при поступлении от 11 лет. Именно средний школьный возраст является наиболее благоприятным для обучения ребёнка воспринимать и передавать на листе бумаги окружающий мир. Всё обучение следует вести в доступной форме, учитывая возрастные особенности учащихся.

Содержание и материал программы учебного предмета организован по принципу дифференциации и по уровню сложности отнесен к «базовому» уровню, что предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы.

Курс композиции является одним из главных, он наиболее активно формирует творческое мировоззрение и развивает художественное, образное мышление, прививает умение видеть и понимать жизненные явления, помогает выявлению и развитию их художественного видения, что является важнейшими задачами обучения. Предмет «Композиция» органически связан с другими художественными дисциплинами. Пройденное по рисунку и живописи закрепляется в композиционных заданиях через наброски и этюды с натуры, а также по памяти и воображению при исполнении учебных композиций. Усвоенное по курсу рисунка и живописи своеобразно закрепляется в композиционных заданиях. Главное место в занятиях по композиции отводится работе по воображению.

Цель занятий по композиции: расшевелить воображение, заразить страстью к работе, научить смотреть и видеть, привить эмоциональное отношение к окружающему. Всё это соединяется с обучением к рисованию, с развитием представления о форме, величине, цвете реальных предметов, т. е. разьяснению основного принципа реалистического искусства.

В связи с возрастными особенностями учащихся художественного отделения удобной структурой подачи учебного материала, особое внимание уделено понятиям и законам композиции, которые осваиваются в ходе выполнения тем с помощью упражнений и заданий, задачи последовательно развиваются «от простого к сложному», материал доступен детскому восприятию.

Программа по композиции опирается не только на опыт предыдущих десятилетий, но и на опыт всей русской реалистической школы в области методики обучения композиции. Здесь четко соблюдаются принципы наглядности, последовательности, посильности и доступности обучения, что многократно повышает его эффективность.

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент. Она составлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве нашего времени и соответствует уровню развития

современной подростковой аудитории и направлена на развитие аналитического мышления и зрительной памяти.

В целом занятия изобразительным искусством в рамках данной программы помогают детям осознать связь искусства с окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат принимать посильное участие в создании художественной среды. Дети овладевают языком искусства, учатся работать различными доступными материалами, что развивает их творческие способности.

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего развития ребенка, как в более углубленном освоении ремесла, так и в изобразительно-творческой деятельности в целом.

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют возможность изображать окружающий их мир с помощью различных материалов и видеть результат своей работы. Каждое занятие включает теоретическую и практическую части.

Новизна программы заключается в использовании традиционных методов обучения изобразительному искусству с активным применением современных информационно-технических средств обучения.

Возраст детей, приступающих к освоению программы 11 – 17 лет.

Данная программа предполагает проведение промежуточной аттестации в форме просмотра учебных работ учащихся.

1.2. Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Композиция» со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. Недельная нагрузка по предмету «Композиция» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в групповой форме.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени		Всего часов
	1-й год		
Годы обучения	1-й год		
Полугодия	1	2	
Количество недель	16	18	
Аудиторные занятия	32	36	68
Самостоятельная работа	32	36	68
Максимальная учебная нагрузка	64	72	136

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция» составляет 136 часов. Из них: 68 часов – аудиторные занятия, 68 часов – самостоятельная работа.

4. Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

5. Цель учебного предмета

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, фантазии, воображения детей на основе формирования начальных знаний, умений и навыков в рисовании, дать основные практические и теоретические знания реалистического рисунка.

6. Задачи учебного предмета

Задачами учебного предмета являются:

- развитие устойчивого интереса детей к различным видам изобразительной деятельности;
- формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами и техниками;
- знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства;
- формирование знаний об основах цветоведения;
- формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по памяти и с натуры;
- развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания художественного образа;
- развитие зрительной и вербальной памяти;
- развитие образного мышления и воображения;
- формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
- воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.
- изучение закономерностей природы; постижение принципов и методов реалистического изображения и объемной формы средствами рисунка;
- развитие творческих способностей на основе познания различных уровней художественного образа.
- общие понятия и теоретические представления о построении, перспективе, тональном рисовании.

7. Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

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

Программа объединяет теоретический, практический, творческий, контрольно-итоговый учебный материал, существующий во взаимодействии всех его параметров.

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

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);
- игровой.

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями и учебно-методической литературой.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Учебно-тематический план

Композиция станковая является учебной дисциплиной в системе художественно-педагогического образования. Она имеет неограниченные возможности для развития творческих способностей учащихся, для приобретения специальных умений и навыков реалистического изображения действительности.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем программы с указанием распределения учебных часов.

Учебно-тематический план первого года обучения

№	Наименование тем	Кол-во часов
1.	Вступительная беседа. Композиция на тему «Осенняя торговля»	10
2.	Композиция на тему «Ненастье»	10
3.	Композиция на тему «Волшебница зима», «Зимние праздники»	12
4.	Беседа на тему «Реалистические предпосылки художественного творчества». Композиция, связанная с передачей динамических движений персонажей	10
5.	Беседа на тему «Художественный образ в произведениях». Композиция на тему «Персонаж из сказки»	10
6.	Композиция на тему «Город встречает весну»	16
Итого: 68 часов		

2.2. Программное содержание

Начиная с первого года обучения, необходимо решать задачи, которые будут основными для всего периода обучения композиции – это развитие воображения, фантазии, художественной наблюдательности ученика. Особое внимание должно быть направлено на то, чтобы творческие способности – воображение, наблюдательность не угасали в процессе обучения, а развивались.

Развитие творческого потенциала – главная задача первого класса. Задача преподавателя – пробудить у учащегося активное, эмоциональное отношение к каждому заданию. При общей теме задания и общих требованиях работа с учащимися должна быть индивидуальна – выявление и развитие особенностей каждого учащегося, его максимальное творческое развитие должно быть необходимой заботой преподавателя.

Очень важно дать учащимся понятие композиции как «организации художественного произведения», направленной на создание «выразительной гармонии». Слово «выразительная» сразу связывает композицию с содержанием, как основной целью работы художника. В слове «гармония» заключены «ритм», соподчинение частей композиции в интересах выражения идеи, замысла, и отбор форм и цветов с той же целью.

Обучая детей композиции, надо осторожно давать им теоретическую систему, т. к. готовые рецепты могут привести к штампу, ремесленничеству.

Законы композиции, теоретические положения могут быть понятны учащимся только тогда, когда они тут же проверяются практической работой. В первом классе надо научить выбирать формат и размер листа в зависимости от композиционного замысла, дать понятие об организации изобразительной плоскости, её единства и цельности на основе соподчинения и гармонии. Дать понятие ритма, научить детей обращать внимание на выразительность пятна, линии, штриха.

Кибрик писал, что детей необходимо учить мыслить, проникать в глубь содержания задач и находить формы и краски, наиболее соответствующие смыслу композиции и чувству юного художника.

Темы и содержание выполняемых работ

Задание № 1

Вступительная беседа. «Осенняя торговля». Композиция на основе наблюдений - 10 ч.

Задачи и особенности урока "Композиция", связь с занятиями по рисунку и живописи. Композиция - сочинение, основанное на наблюдениях и знании действительности. Необходимость систематических наблюдений и зарисовок, фиксирующих характерные стороны окружающей жизни. Организация занятий по композиции (эскизная проработка, подбор натурального материала, исполнение композиции). Место домашних заданий в курсе "Композиция".

Задание сопровождается наблюдениями и зарисовками места действия, действующих лиц и отдельных предметов, и имеет целью подметить и передать типичность действия, его участников и обстановку. Главное и второстепенное в изображении (выделение главного). Естественность группировки действующих лиц. Выбор точки зрения, единство горизонта, соразмерность фигур в пространстве. (В ходе выполнения задания ставятся три оценки: за эскиз, за подбор натурального материала и за исполнение).

Задание № 2

Композиция на тему «Ненастье» - 10 ч.

Задание дается с целью накопления живых наблюдений и эмоциональной их передачи. В этом задании, кроме требования систематических наблюдений и зарисовок, позволяющих взять из жизни характерные изобразительные моменты, повышается роль воображения,

обостряется выразительность передачи движения персонажей, их группировки. Этапы работы те же, что и в предыдущем задании.

Задание № 3

Композиция на тему "Волшебница зима", «Зимние праздники» - 12 ч.

Цель: создать поэтичную картину зимнего пейзажа, подчеркнув его характерные черты - белизну, пушистость снега, сугробы, узоры веток и т. д. (работы выполняются карандашом или пером).

Примеры образности в поэзии и в живописи; образ русской зимы в стихотворении А.С. Пушкина «Вот север, тучи нагоняя...» и в картине Грабаря «Февральская лазурь» и т. д.

Задание № 4

Беседа: «Реалистические предпосылки художественного творчества».

Композиция, связанная с передачей динамических движений персонажей - 10 ч.

Искусство - отражение реальной жизни. Изучение жизни, наблюдение конкретных проявлений её - основа художественного творчества. Замысел. Отбор типичного, характерного. Беседа сопровождается показом репродукций.

Выбираются эпизоды на темы из окружающей жизни, удобные для систематических наблюдений и зарисовок с натуры (например: «Уборка снега» или «Зимние игры детей») Цель: добиться образного выражения в передаче бытовой сцены. Поиски точных, интересных движений, группировок, выразительного их размещения. В одноцветном исполнении преследуются задачи тоновой композиции, четкость обрисовки форм, продуманное размещение масс светлого и темного. Разнообразие технических приёмов (наложение краски «по мокрому», наслоением, однослойно и т. д...).

Задание № 5

Беседа: «Художественный образ в произведениях». Композиция на тему «Персонаж из сказки» - 10 ч.

Беседа «Типизация на примерах литературных и живописных образов». Примеры: «Царевна-Лебедь», «Демон», иллюстрации Ю.Васнецова. Выполнение композиции в цвете на тему «Персонаж из сказки» (Баба Яга, Кощей Бессмертный, Иван-царевич и др.). Особое внимание уделить выразительности и остроте характеристики. Декоративность цвета. Фигура komponуется крупным планом, окружение дается скупно.

Задание № 6

Композиция на тему «Город встречает весну» - 16 ч.

Две зарисовки (пером или карандашом) с натуры. Одна из зарисовок ложится в основу композиции, выполняемой затем в цвете.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию.

Текущий контроль осуществляется по ходу занятия преподавателем, ведущим предмет. Он осуществляется в форме просмотра и оценивания определенного этапа работы над рисунком.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года.

Итоговая аттестация проводится в конце четвертого года обучения по результатам экзаменационной работы.

Критерии оценок уровня знаний

Оценка	Уровень знаний
5 «отлично»	знание теоретического материала на уровне требований программы; владение специальной терминологией; самостоятельный выбор формата; правильную компоновку изображения в листе; последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала; владение линией, штрихом, тоном; умение передать материальность предметов в рисунке; умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; творческий подход.
4 «хорошо»	знание теоретического материала на уровне требований программы; владение специальной терминологией; некоторую неточность в компоновке; небольшие недочеты в конструктивном построении; незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений; некоторую дробность и небрежность рисунка.
3 «удовлетворительно»	неполные знания теоретического материала; неуверенное владение терминологией изобразительного искусства; грубые ошибки в компоновке; неумение самостоятельно вести рисунок; неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка; однообразное использование графических приемов для решения разных задач; незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.
2 «неудовлетворительно»	неграмотную компоновку изображения в листе; неумение самостоятельно вести рисунок; грубые недочеты в конструктивном построении; нарушения в передаче тональных отношений; однообразное использование графических приемов для

	решения разных задач; незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.
--	--

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Реализация программы учебного предмета «Композиция» основывается на принципах учета индивидуальных способностей ребенка, его возможностей, уровня подготовки.

Основными методами преподавания является рассказ теории, наглядный, словесный и эвристический методы (связь теории с визуальной памятью). Программный материал рисунка предусматривает последовательное освоение всех видов рисования, так как в практической работе учитель сталкивается со всем многообразием проявлений различных уровней художественного образа, которые необходимо понимать и правильно оценивать.

Во время обучения используется метод рисования с натуры, причём не просто копирование натуры, а анализ закономерностей природы, формы. При этом преподаватель использует наглядные пособия, иллюстративный материал. В процессе натурального рисования у учащихся формируются необходимые профессиональные умения и навыки, развиваются зрительная память и воображение, активизируется процесс эстетического восприятия окружающего.

Формирования у учащихся практических умений и навыков складывается во время самостоятельной работы, через индивидуальный подход развиваются художественно-творческие способности детей.

Немаловажное значение имеют упражнения - это планомерно организованное повторное выполнение каких-либо действий с целью их освоения или совершенствования.

В программе значительное количество часов отводится на практические занятия по разделу «Натюрморт», поскольку освоение этого раздела необходимо для успешного рисования более сложных моделей, для эффективной практической работы учителя изобразительного искусства в школе. На этом этапе основное внимание обращается на изучение таких узловых вопросов, как особенности восприятия трехмерного пространства предмета и общие принципы передачи его на плоском листе бумаги, постижение неповторимых индивидуальных образов, явлений предметного мира и природы, развитие эстетического восприятия рисующих.

Беседы на каждом занятии раскрывают содержание задания и указывают методы его решения. Беседа сопровождается наглядным показом репродукций, образцов из методического фонда школы. В процессе обучения осуществляются межпредметные связи. Для обеспечения результативности учебного процесса и активности учащихся предусмотрено максимальное разнообразие тем, техник и материалов.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

6.1. Учебно - методическая литература

1. Докучаева В.Н. Борис Кустодиев. Жизнь в творчестве. - М.: Изобразительное искусство, 1991. – 204с.
2. Даниэль СМ. Искусство видеть. - Ленинградское отд. "Искусство", 1990.
3. Кузин В.С. Кубышкина. Изобразительное искусство. - Изд. дом "Дрофа", 1995. - 81 с.
4. Кэтти Сэвидж-Хаббард, Роуз Спейшер. Приключения в мире живописи. - ЗАО Изд. дом "Гамма", 1998. - 32с.
5. Минеджян Т. «Как нарисовать пейзаж» - М.: ООО Изд. АСТ – 32с.
6. Паранюшкин Р.В. Композиция. - Изд.Феникс 2005. – 80с.

7. Петров В.А. Левитан. - Санкт-Петербург: Художник России, 1993. - 500 с.
8. Рей Кемпбелл Смит. Перспектива. - М.: ЭКСМО, 2002. – 32с.
9. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - О.: Титул, 1996. - 80 с.
10. Селютин И.Ю. Как нарисовать пейзаж - М.: АСТ; Донецк Сталкер, 2005. – 31с.
11. Ферром - М. Изд. «Белый город»; - 32с.
12. Франческо Сальви Импрессионисты - М.: Росмен. 1998 – 64с.
13. Макарова, М.Н. Практическая перспектива: учебное пособие для вузов/М.Н.Макарова. - М: Академический Проект, 2005
14. Иванов Д. Юный художник. – М.: «Эксмо», 2007. – 100 с.
15. Патеналл Ф. Портрет. – М.: «Эксмо», 2002. – 64 с.

6.2. Средства обучения

1. Не технические вспомогательные средства: таблицы, наглядные пособия, альбомы, рисунки.

