

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение

«МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»
(МЦХШ при РАХ)

119049, г. Москва, улица Крымский вал, дом 8, корпус 2, т/ф. (499) 238-21-00, e-mail: secretary@art-lyceum.ru

Принято	Утверждено
На заседании УМС № <u>2</u> от « <u>25</u> » <u>сентября</u> 2018 г.	« <u>25</u> » <u>сентября</u> 2018 г. Директор МЦХШ при РАХ
	 Губанов Д.В. / Приказ № <u>26/1</u> от « <u>25</u> » <u>сентября</u> 2018 г.

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Общее художественное развитие»

для всех возрастных групп

срок реализации 1-год

Авторы-составители:

Томашевская Л.С.,

Сидорцова А.И.

Фертман Е.С.

Под общей редакцией Кузнецова Н.Н.

Москва 2018

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1	Наименование программы	Дополнительная обобщающая программа художественно-эстетической направленности «Общее художественное развитие»
2	Основание для разработки программы	Социальный запрос родителей, обучающихся
3	Основные разработчики программы	Сидорцова А.И., Томашевская Л.С., Фертман Е.С., под общей редакцией Кузнецова Н.Н.
4	Основная цель программы	развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития образовательных запросов и потребностей детей; развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности
5	Задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> - создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в системы мировой и отечественной культур; - определенное государственным стандартом качество образования, обеспечивающее уровень развития детей адекватный современному уровню общественного развития; - целостность процесса психофизического, умственного и духовного развития личности ребенка; - укрепление психического и физического здоровья детей, их эмоциональное благополучие и положительную социализацию.
6	Условия достижения цели и задач программы	максимальная занятость детей и подростков во внеурочное время; профилактика правонарушений.
7	Основные направления программы	<p>Содержание программы направлено на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание условий для развития личности ребенка; - развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

		<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение эмоционального благополучия ребенка; - приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; - профилактику асоциального поведения.
8	Сроки реализации программы	2018-2019 уч.год
9	Ожидаемые результаты	<ul style="list-style-type: none"> - расширение возможностей для творческого развития детей и подростков, их профессионального самоопределения, реализации их потенциала; - обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время; - формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся путем массового привлечения их к занятиям физкультурой, спортом; - создание современных условий для творческого развития, духовно - нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей.

Пояснительная записка

В разработке Программы использованы следующие нормативно – правовые документы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
2. Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей.(Утверждено постановлением Правительства РФ от 07.03.95 № 233 с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.97 № 212).
3. Санитарно- эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251 -03

(введенные 20июня 2003года постановлением Главного Санитарного врача РФ 3 апреля 2003г. № 27 Д).

4. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях

(приложение к письму Минобрнауки России от 11.06.02 № 30-15-433/16).

5. Требования к содержанию и оформлению программ дополнительного образования детей Министерства образования РФ (письмо от 11.12.2006 №06-1844)

6. Конвенция о правах ребенка

7. Концепция модернизации российского образования

8. УСТАВ федерального государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств»

Введение

Дополнительное образование - это система работы государственного образовательного учреждения, реализующего образовательные программы дополнительного образования детей.

Образовательный процесс в условиях школьного сообщества позволяет сформировать «развивающее» пространство учреждения, быстро и точно реагировать на «вызов времени» в интересах семьи, реализовать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся в рамках интеграции основного и дополнительного образования.

Интегрированный процесс позволяет наиболее полно объединять учебную и внеурочную сферы деятельности ребенка, корректировать образовательную траекторию обучающихся, влиять на функциональный комплекс образовательных и социокультурных процессов.

Запрос общества на сегодняшний день требует переосмысления накопленного в дополнительном образовании опыта, сравнения запросов общества с теми результатами, которые дает современная школа.

Таким образом, умелое прогнозирование, оптимальное удовлетворение социального запроса ребенка и его семьи, системность работы направлений дополнительного образования смогут обеспечить создание современных условий для творческого развития, духовно - нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей в непрерывно изменяющихся условиях внешней среды.

Художественно-эстетическое направление является одним из важных направлений дополнительного образования. Здесь активизируется приобщение детей к истокам отечественной культуры, развивается художественное образование, раскрывается творческий потенциал.

Актуальность разработки данной программы

Проблема организации детского и подросткового досуга особенно остро стоит в настоящее время, поскольку современный ребенок, подросток взрослеет, развивается в напряженной социальной обстановке. Свободное, внеучебное время учащихся, подчас даже вне их желания, заполняется отрицательными моментами: сложностями в отношениях с родителями или неблагополучием семьи, влиянием молодежной субкультуры, средств массовой информации, отсутствием материального достатка в семье и т. д. Ребенок организует свое свободное время в связи со своими интересами и потребностями. Задача школы – направить деятельность и освоение окружающего мира ребенка в положительное конструктивное русло, по возможности нейтрализовать или хотя бы сгладить отрицательные социальные воздействия. Кроме этого, чтобы ребенок не потерялся в современной жизни, важно уже в школе помочь ему с самоопределением, показать, как можно правильно реализовать свои возможности. Досуговая и дополнительная образовательная деятельность организуется на принципах разумности, разнообразия, системности, опоры на интересы и потребности детей, добровольности участия в мероприятиях.

Цель данной программы

Создание условий для эффективного развития воспитания, дополнительного образования детей, подростков в образовательном социуме.

Основные задачи программы

- развитие школьной системы дополнительного образования;
- формировать положительное отношение к здоровому образу жизни;
- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в системы мировой и отечественной культур;
- определенное государственным стандартом качество образования, обеспечивающее уровень развития детей адекватный современному уровню общественного развития;
- целостность процесса психофизического, умственного и духовного развития личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья детей, их эмоциональное благополучие и положительную социализацию.

Ценностными приоритетами программы дополнительного образования детей являются:

- поддержка и развитие детского творчества;
- воспитание культуры здорового образа жизни;
- саморазвитие личности;
- создание условий для педагогического творчества;
- открытость системы дополнительного образования детей;
- научно-методическое обеспечение программы дополнительного образования детей;
- развитие программы дополнительного образования детей на основе информационных технологий.

Ожидаемые результаты реализации программы:

Реализация программы дополнительного образования художественно-эстетической направленности обучающихся призвана способствовать:

1. расширению возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его проектов;
2. росту профессиональной компетентности педагогов в сфере организации дополнительного образования детей.
3. созданию условий для развития одаренных детей в разных сферах дополнительного образования детей;
4. укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни;
5. профилактике безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- Выявление творчески - одаренных детей, адресная поддержка одарённых детей
- Увеличение охвата обучающихся, занимающихся дополнительным образованием, участием в разнообразных видах и формах состязательного и творческого характера на уровне образовательного учреждения, на окружном, на муниципальном, на республиканском уровнях.

Дополнительная программа художественно-эстетической направленности представлена следующими программами:

название программы	количество часов
<i>Дошкольная группа</i>	72
<i>Живопись</i>	362
<i>Рисунок</i>	300
<i>Композиция</i>	142
<i>Скульптура как способ развития творческих способностей детей и взрослых</i>	316

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Дошкольная группа»

Оглавление:

1. Пояснительная записка.
2. Учебно-тематический план.
3. Содержание учебного предмета.
4. Методическое обеспечение учебного процесса.
5. Список рекомендуемой литературы.

1. Пояснительная записка

1.1 Введение

Основной задачей программы является разностороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей дошкольного возраста. Курс знакомит дошкольников с выразительными особенностями разных художественных материалов и основами рисования. Большое внимание уделяется введению детей в контекст истории искусств и развитию у них эстетического восприятия произведений искусства и окружающего мира.

Чтобы заинтересовать ребенка, занятия проходят в игровой форме. Преподаватель индивидуально подходит к каждому ученику и направляет каждого, выделяя его сильные стороны. Большой простор дается детской фантазии (дети фантазируют гораздо лучше взрослых). Приветствуются нестандартные решения поставленных задач. Делается акцент на то, что каждый ребенок должен по-своему интерпретировать заданную тему. Преподаватель помогает каждому гармонизировать его задумку.

Чтобы лучше выразить свою мысль в работе, ребенок осваивает технические навыки (правильно организовать рабочее место, правильно обращаться с карандашом, кистью, краской и палитрой, учиться смешивать краски, различать разные оттенки, и т.д.) Работы выполняются в разных техниках (смешанной технике (например, гуашь+ аппликация), с ограничением цветовой палитры (чтобы ребенок понял, какие интересные решения могут дать скудные средства), соединении конструирования с живописью, работа с силуэтом, коллажом, пластилином и т.д.). Это улучшает мелкую моторику ребенка, толкает его искать разные выразительные средства для своего замысла.

Преподаватель показывает детям репродукции работ великих мастеров, примеры древнего искусства, архитектурные памятники, декоративно-прикладное искусство народов мира, шедевры мировой короткометражной анимации. Просмотренный материал обсуждается

вместе с учениками. Дети приучаются анализировать произведения искусства, высказывать свои мысли и мнение. Большая насмотренность формирует вкус ребенка и кардинальным образом отражается на качестве его работ.

1.2. Общие цели и задачи программы

Цели и задачи программы:

- Раскрытие творческого потенциала ребенка.
- Формирование у ребенка технических навыков, позволяющих ему успешно воплощать свои замыслы в работе. Данные навыки служат базой для дальнейшего художественного образования ребенка.
- Знакомство с выразительными особенностями различных художественных материалов
- Знакомство с основами изобразительного искусства (понятие «цветового круга», основных и дополнительных цветов и т.д.).
- Знакомство ребенка с историей искусства, творчеством великих художников. Расширение кругозора.
- Развитие у ребенка умения мыслить самостоятельно.
- Развитие образного мышления и фантазии ребенка.
- Развитие композиционного мышления и чувства цвета.
- Развитие наблюдательности.
- Развитие умения работать в команде.

1.3. Итоговые результаты

Ожидаемые результаты курса:

- После прохождения курса ребенок самостоятельно применяет приобретенные умения и навыки
- Ребенок осваивает различные материалы, техники и нестандартные приемы.
- Ребенок приучается творчески мыслить и верит в собственные силы
- Расширяется кругозор ребенка. Он по-новому смотрит на произведения искусства
- Ребенок не боится работать в коллективе
- Ребенок становится более наблюдательным и учится использовать свои наблюдения и личный опыт в работах.

2-3. Учебно-тематический план и содержание программы

В начале каждого занятия преподаватель в игровой форме обсуждает с учениками тему и объясняет задачи и последовательность исполнения работы. Показывает материалы по истории искусств, книги и репродукции, которые вдохновляют учеников на работу.

Во время выполнения учеником задания преподаватель тактично направляет ученика и дает советы. Если ребенок заканчивает работу раньше остальных, ему предлагаются на выбор разнообразные игровые упражнения («цветные угадки» (нужно угадать, из каких цветов смешаны те или иные оттенки, смешать их и составить из них картинку), «Лабиринт из линий» (нужно нарисовать разные линии, сделать из них лабиринт, море и т.п. – задание тренирует руку и глаз ребенка)).

В конце урока проходит импровизированное обсуждение получившихся работ. Каждый ребенок рассказывает о своей работе. Это помогает ему лучше раскрыть замысел, тренирует речь, приучает не только говорить самому, но и слушать других. Также ребенок смотрит на свою работу среди работ остальных, что очень полезно. Он сравнивает разные работы, учится подмечать их сильные и слабые стороны, анализировать.

Тема занятия	Цель и краткое описание	Материалы на 1го ребенка	Кол-во часов
1. Настоящие и волшебные птицы	Знакомство ребенка с работой гуашевыми красками и необходимыми инструментами, организацией рабочего места и последовательностью работы с гуашью. Развиваем чувство композиции, цвета, фантазию, образное мышление.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
2. Волшебные джунгли. Три основные краски	Знакомимся с понятием «Пейзаж», 3-мя основными красками. Освоение навыков смешения 3-х основных цветов. Развиваем чувство композиции, цвета, фантазию, образное мышление.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
3. Натюрморт с букетом цветов. Основные и дополнительные цвета	Знакомимся с понятием «Натюрморт», узнаем, что такое «дополнительные цвета» и их свойства. Выполняем работу с помощью дополнительных цветов. Развиваем чувство композиции, цвета, фантазию, образное мышление.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
4. Полосатые и пятнистые животные. Основы графики: точка, линия, пятно,	Знакомство с особенностями графического изобразительного языка. Выполнение работы скупыми графическими средствами. Развитие композиционных навыков, образного мышления, фантазии, чувства ритма.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
5. Национальный костюм	Знакомство ребенка с понятием «национальный костюм», костюмами разных народов. Знакомимся с пропорциями человеческой фигуры. Развиваем чувство композиции, цвета,	Цветной картон А4, пластилин, простой карандаш, ластик	2

	фантазию, образное мышление		
6. Осенние листья	Рисуем осенние листья разной формы и разных оттенков. Развиваем наблюдательность, чувство композиции, цвета, фантазию, образное мышление.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
7. Разноцветная гусеница	Знакомимся со светлыми и темными оттенками цветов, учимся их смешивать. Составляем свою коллекцию оттенков и рисуем разноцветную гусеницу с их помощью. Развиваем чувство композиции, цвета, фантазию, образное мышление.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
8. Волшебное море	Пробуем работать по мокрой бумаге. Добавляем коллаж из белой бумаги. Работа с ограниченной цветовой палитрой, знакомство с особенностями выразительного языка силуэта. Развиваем чувство композиции, цвета, фантазию, образное мышление, чувство ритма.	Плотная бумага А3, Тонкая бумага А4, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка, клей, ножницы	2
9.Пейзаж. Теплая цветовая гамма	Знакомство с понятием «пейзаж», «теплой» и «холодной» цветовой гаммы. Развиваем чувство композиции, цвета, фантазию, образное мышление	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
10.Пейзаж. Холодная цветовая гамма	Знакомство с понятием «пейзаж», «теплой» и «холодной» цветовой гаммы Развиваем чувство композиции, цвета, фантазию, образное мышление	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
11. Иллюстрация к сказке	Работа с ограниченной цветовой палитрой (черный+1цвет). Развиваем чувство композиции, цвета, фантазию, образное мышление, чувство ритма.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
12. Линии с характером. Буквицы.	Учимся рисовать разные линии, выражающие разные чувства, ощущения, характеры, раскрываем возможности простого карандаша. Смотрим буквицы из средневековых манускриптов, придумываем свою буквицу. Развиваем чувство композиции, образное мышление, фантазию, чувство ритма.	Простые карандаши разной мягкости, плотная бумага А3, ластик	2
13. Портрет художника	Знакомимся с понятием «Портрет», пропорциями человеческого лица. Развиваем композиционные навыки, образное мышление, фантазию, чувство цвета.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
14. Первобытная наскальная живопись	Знакомимся с первобытной наскальной живописью, делаем работу по мотивам наскальных рисунков. Работаем в ограниченной цветовой гамме. Развиваем композиционные навыки, образное мышление, фантазию.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
15. Иллюстрация к сказке	Работаем в смешанной технике коллаж + гуашь. Развиваем композиционные навыки,	Плотная бумага А3, гуашь, цветная	2

	образное мышление, фантазию.	бумага, старые газеты и журналы, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка, клей, ножницы	
16. Работа по впечатлению от картины, фрагмента картины.	Выбираем картину (по пожеланиям учащихся или на усмотрение педагога). Смотрим, обсуждаем и анализируем. Выполняем работу по впечатлениям от картины, понравившемуся фрагменту и т.д. Развиваем чувство композиции, цвета, фантазию, образное мышление, наблюдательность.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
17. Этническое искусство Африки и Океании. Портрет	Знакомимся с этническим искусством Африки и Океании, пропорциями человеческого лица. Развиваем композиционные навыки, образное мышление, фантазию.	Цветной картон А4, пластилин, простой карандаш, ластик	2
18. Птица Сири́н	Знакомимся с образом птицы Сири́н в росписях русских прялок, в старинных книжных миниатюрах, деревянной резьбе, каменных рельефах. Работаем в ограниченной цветовой палитре. Развиваем композиционные навыки, образное мышление фантазию.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
19. Новогодние маски	Придумываем свою новогоднюю маску и конструируем ее. Развиваем чувство композиции, цвета, фантазию, образное мышление, пространственное мышление.	Плотная бумага А3, цветная бумага А4, карандаши, фломастеры, гуашь, клей, ножницы	2
20. Рождественский ангел	Знакомимся с традицией празднования Рождества, традицией изображения ангелов, смотрим анимационный фильм «Рождество» Михаила Алдашина, конструируем из бумаги подвесного ангела. Развиваем чувство композиции, цвета, фантазию, образное мышление, пространственное мышление.	Плотная бумага А3, ножницы, клей, гуашь, кисти, палитра, тряпка, карандаш, ластик	2
21. Разноцветные коты	Учимся различать и смешивать разные оттенки одного цвета. Рисуем полосатого кота, состоящего из разных оттенков одного цвета. Развиваем композиционные навыки, образное мышление фантазию, чувство цвета.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
22. Древний Египет	Знакомимся с искусством Древнего Египта. Выполняем работу по впечатлениям. Развиваем композиционные навыки, образное мышление фантазию, чувство цвета.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
23. Искусство Древней Греции.	Знакомимся с искусством Древней Греции, в частности с вазописью. Рисуем вазу.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти,	2

Вазопись.	Работаем с ограниченной цветовой палитрой.	простой карандаш, ластик, тряпка, ножницы, клей	
24. Цирк. Клоуны.	Создаем композицию на тему цирка средствами аппликации. Учимся изображать фигуру в движении. Развиваем композиционные навыки, образное мышление, фантазию, чувство ритма.	Плотная цветная бумага А3, цветная бумага А4, клей, ножницы	2
25. Средневековые гобелены и книжные миниатюры	Смотрим средневековые гобелены и книжные миниатюры, создаем композицию по мотивам увиденного. Развиваем композиционные навыки, образное мышление фантазию, чувство цвета.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
26 . Большое панно «Волшебный город».	Все вместе создаем большое панно «Волшебный город». Развиваем композиционные навыки, образное мышление фантазию, чувство цвета, навыки командной работы.	Плотная бумага А3, Цветная бумага А4, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка, ножницы, клей	2
27 . Портрет эпохи Возрождения	Смотрим портреты Эпохи Возрождения. Рисуем портрет по впечатлениям от увиденного. Развиваем композиционные навыки, образное мышление фантазию, чувство цвета.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
28 . Работа по впечатлению от картины, фрагмента картины.	Выбираем картину (по пожеланиям учащихся или на усмотрение педагога). Смотрим, обсуждаем и анализируем. Выполняем работу по впечатлениям от картины, понравившемуся фрагменту и т.д. Развиваем композиционные навыки, образное мышление фантазию, чувство цвета.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
29 . Декорация и куклы к сказке «Конёк-Горбунок»	Смотрим русскую домовую резьбу, русское декоративно-прикладное искусство, русскую архитектуру до 17 века. С использованием увиденного конструируем и расписываем декорации к сказке «Конек-Горбунок». Развиваем композиционные навыки, образное мышление фантазию, чувство цвета., пространственное мышление, наблюдательность	Лист плотной бумаги А2, Плотная бумага А3, гуашь, кисти, карандаш, ластик, палитра, ножницы, картон, клей	8
30 . Мастер-класс по гравюре	Узнаем, что такое техника гравюры, ее историю, пробуем печатать, составляем свою композицию из штампов. Развиваем чувство композиции, цвета, фантазию, образное мышление, чувство ритма.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра	2
31. Работа по впечатлению от картины, фрагмента картины.	Выбираем картину (по пожеланиям учащихся или на усмотрение педагога). Смотрим, обсуждаем и анализируем. Выполняем работу по впечатлениям от картины, понравившемуся фрагменту и т.д.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2

	Развиваем композиционные навыки, образное мышление фантазию, чувство цвета., наблюдательность.		
32.Иллюстрация к сказке	Работа с ограниченной цветовой палитрой (черный+1цвет). Развитие композиционных навыков, образного мышления, фантазии, чувств ритма	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка	2
33. Волшебная шляпа	Придумываем себе волшебную шляпу и конструируем ее из бумаги. Развиваем композиционные навыки, образное мышление фантазию, чувство цвета, пространственное мышление.	Плотная бумага А3, гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, тряпка, клей, ножницы	2
		<i>Всего</i>	72

4. Описание материально-технических условий реализации учебного процесса

Занятия проходят в мастерской, оснащенной мольбертами, необходимыми для выполнения детьми гуашевых заданий. Есть столы, необходимые для выполнения заданий по лепке и конструированию. В классе имеются запасные банки для воды и палитры, раковина, чтобы дети могли набрать воду для работы с красками, вымыть руки т.п. Дети могут смотреть натюрморты, которые ставятся преподавателями для старших учеников. Предметы из натюрмортного фонда также используются для занятий с дошкольниками (вместе с детьми мы сравниваем форму разных предметов, рассматриваем чучела животных и т.д.)

Средства обучения

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

5. Список литературы:

- «Ступеньки к творчеству», А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014

- «Художник в каждом ребенке», А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, Просвещение, 2008
- «Путешествие во времени и пространстве музея» М.Г. Дрезнина, ЮНИСЕФ, 2011
- «Каждый ребенок – художник» М.Г. Дрезнина, Ювента, 2002
- «Профессия-аниматор», Федор Хитрук, Гаятри, 2007
- «Как смотреть графику?» А. Чудецкая, Арт-Волхонка, 2010
- «Голландские живописцы» XVII века, И. Захарова, Арт-Волхонка, 2010
- «О чем рассказали древнегреческие вазы», Арт-Волхонка, 2014
- «Рисунки, которые нас рисуют. Педагогическая диагностика художественного развития ребенка», О.Иванова
- «Какого цвета радуга», Е.Каменева, Детская литература, 1984

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Живопись»

Оглавление:

1. Пояснительная записка.
2. Учебно-тематический план.
3. Содержание учебного предмета.
4. Методическое обеспечение учебного процесса.
5. Список рекомендуемой литературы.

1. Пояснительная записка

1.1 Введение:

Накопленный за последние десятилетия уникальный опыт в преподавании нашел логическое отражение в программе по живописи и помог сделать ее ясной, цельной и стройной, адаптированной к современному ученику и новому времени.

Главным достижением можно считать возникновение в лицее последовательного, поступательного преподавания живописи на всех ступенях обучения ученика. Программа стала связывать в систему живопись с рисунком. Последовательность выполнения программы укрепляет в ученике живописное восприятие природы.

Обнаружение внутренних и внешних ритмических структур, взаимодействие их с форматом, а также работа с деталью, определение её места в системе общей композиции, соединило три ранее различные дисциплины - рисунок, живопись, композицию — в единое художественное целое. Реалистическая живопись для ученика сегодня - не только сложная система цветовых и тональных отношений, а еще и осмысленная необходимость пластической идеи, закреплённой простыми и сложными композиционными структурами.

1.2 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Содержание программы отвечает целям и задачам по начальному художественному образованию.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем.

Содержание изучаемых тем постепенно усложняется с каждой новой темой обучения.

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром.

1.3 Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

знаний разнообразных техник акварельной живописи;

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

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях световоздушной среды;

умений изображать объекты предметного мира, живописное пространство;

навыков в использовании живописных материалов;

навыков последовательного ведения живописной работы;

- формирование у одаренных учеников комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» осуществляются в форме групповых занятий.

Продолжительность занятия в группе от 4 часов в неделю.

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами общего и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную (по желанию) работу.

1.5 Методы обучения

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

словесный (объяснение, беседа, рассказ);

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

практический;

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

1.6 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, предметами натурального фонда.

Большое значение в работе акварелью имеют качественные художественные материалы, которые все учащиеся должны приобрести и приносить на занятия.

- Краски акварельные "Санкт-Петербург", "Белые ночи" 24 или 36 цветов, дополнительно синие, жёлтые тюбики.

- Кисти

Колонок круглый - № 3,4,5

Белка круглая - № 6, 10, 12

Белка плоская - № 10

Щетина или синтетика плоская -№ 2

- Бумага акварельная импортная листовая или склейки А-3, А-4.

- Бумага чертёжная Гознак.

- Блокнот для эскизов и набросков.

- Карандаши "KOOH-I-NOR" H, HB, B, 2B, 3B, 4B.
- Ластик "KOOH-I-NOR", «Милан»
- Клячка
- Салфетки для кистей.
- Скотч бумажный для прикрепления работы.
- Резак маленький, точилка.
- Планшеты разных размеров. Бумага приклеивается клеем ПВА.
- Палитра белая, ровная (пластик, кафель).

1.7. Результат освоения программы «Живопись».

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

знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,

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

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

умение изображать объекты предметного мира, пространство;

навыки в использовании основных техник и материалов;

навыки последовательного ведения живописной работы.

1.8. Формы и методы контроля.

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

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

2. Учебно—тематический план.

№пп	Наименование темы	Количество часов
1	Мелкие предметы на светлом фоне	12
2	Одиночные предметы на светлом фоне	12
3	Одиночные предметы на цветном фоне	8
4	Работа над эскизами	8
5	Натюрморт из 2-3 предметов на светлом фоне	12
6	Натюрморт из 2-3 предметов на цветном фоне	12
7	Этюд чучела	32
8	Натюрморт из бытовых предметов с эскизом	36
9	Натюрморт с букетом цветов	32
10	Сложный декоративный натюрморт " Народные промыслы".	40
11	Натюрморт с гипсовым орнаментом	40
12	Натюрморт с чучелом птицы	40
13	Натюрморт с хлебом "Крестьянский".	32
14	Натюрморт в интерьере "Атрибуты искусства" с эскизом	46
	Итого:	362 часа

3. Содержание изучаемого курса

В основном учащиеся обучаются акварельной живописи. В последующие годы обучения возможен переход от акварели к другим живописным техникам.

Если в начале учащимся преподаются основы понимания цвета, живописной среды, прививаются навыки работы акварелью и осуществляется окончательный отход от плоскостного изображения зрительного образа, присущего начинающим, к пространственному, от раскрашивания к живописному решению, то в дальнейшем решаются более сложные колористические и декоративные задачи.

В процессе преподавания всегда едины требования; крепкий рисунок под живопись и работа цветовыми отношениями.

В акварели - прозрачность и профессиональные навыки выражения. В дальнейшем подмалевок и вначале работы ясная передача больших отношений, определенность цветового решения - единая цветовая организация живописного произведения.

Задача реалистического изображения предмета в цвете должна быть увязана с восприятием учащимися всех качеств, присущих этому предмету, его назначение, целесообразность формы, окраски, а также среды, в которой он находится.

Ученики должны хорошо усвоить, что цвет является неотъемлемым признаком предмета.

Очень важно сохранить в учащихся непосредственность их цветового восприятия и постоянно иметь в виду, что путь воспитания цветового вкуса в лицее должен отличаться от пути развития учащихся в кружках самодеятельности.

Так же, как и в рисунке, учащиеся должны подкреплять работу в классе выполнением домашних заданий.

1. Мелкие предметы на светлом фоне.

Первые задания по живописи направлены на развитие и закрепление элементарных навыков работы кистями и красками - правильное устройство рабочего места, посадка за мольбертом, выбор бумаги и кистей, использование разных способов работы акварельными красками, развитие глазомера и чувства цвета.

Мелкие предметы: насекомые, листья, ягоды требуют точности в рисунке, внимательности и сосредоточенности в работе красками. Предметы выполняются в натуральном размере с передачей объёма и падающими тенями на светлом фоне.

Время на исполнение 12 часов.

2. Одиночные предметы на светлом фоне.

Овощи и фрукты на светлом фоне выполняются в размере А-5 или несколько предметов на одном листе. Карандашом намечается точный рисунок предмета одной тонкой линией. Работа красками начинается со светлого фона, затем блик, свет, полутон и тень накладываются прозрачными слоями. Каждый лессировочный слой высушивается, затем прокладывается следующий, доводя работу до законченности.

Время на исполнение 12 часов.

3. Одиночные предметы на цветном фоне.

В задании на цветном фоне прежде выполняются светлые предметы, а затем фон. После первой прокладки цветного фона тени на предметах приходится усиливать. На примере этого задания учеников знакомят с законами взаимодействия дополнительных цветов.

Время на исполнение 8 часов.

4. Работа над эскизами.

Эскизы натюрмортов в разных цветовых гаммах выполняются в размере 10-12 см. по большей стороне. Это задание развивает композиционное мышление, чувство композиционного равновесия на листе, приучает правильно брать тональные и цветовые отношения.

Время на исполнение 8 часов.

5. Натюрморт из 2-3 предметов на светлом фоне.

Самый удачный эскиз увеличивается по клеточкам до размера А-4. Большое внимание уделяется подготовительному рисунку. Рисунок под акварель выполняется одной тонкой линией. Работа красками начинается со светлого. Эскиз в процессе работы должен быть прикреплён на мольберте. Работа доводится цельного, законченного состояния.

Время на исполнение 12 часов.

6. Натюрморт из 2-3 предметов на цветном фоне.

Ученику следует вспомнить, разъяснить и закрепить следующие понятия: единство освещения характеризуется не только светом и тенью (как тональные отношения), но и разницей в цвете на свету, в полутонах и в тенях. Если свет тёплый - тень холодная (или наоборот). Особенно важно понять и почувствовать, что отношение к тёплому (на свету) и холодному (в тени) не как к потемнению или осветлению одного и того же локального (собственного) цвета, а как к одному цвету на свету и совсем другому в тени.

Время на исполнение 12 часов.

7. Этюд чучела.

Этюд чучела маленькой птицы: синица, снегирь. Первый этап работы над рисунком. Знакомство с анатомией птицы. Помимо тональных и цветовых отношений в этом задании надо передать характер птицы, материальность оперенья. Птицы большого размера: Ворона, утка, сойка изображаются на цветном фоне с камышами, еловыми ветками и др. растениями, как в живой природе.

Время на исполнение 32 часа.

8. Натюрморт из бытовых предметов с эскизом.

Натюрморт из бытовых предметов с горшком, тарелкой, полотенцем, овощами и фруктами требует знаний, почерпнутых на уроках рисунка: построение предмета по осям, перспектива цилиндра, куба. На эскизе находится композиционное решение, затем эскиз затем эскиз выполняется в тоне и цвете. По клеткам эскиз увеличивается до нужного размера и ученик переходит к работе над живописью. Особое внимание уделяется общему тону.

Время на исполнение 36 часов.

9. Натюрморт с букетом цветов.

Тонкость в выполнении и свежести красок требуется в натюрморте "Букет цветов". Ученик Должен знать, как ботаник устройство каждого растения. Цветы много веков были предметами любования и изображения на картинах.

Время на исполнение 32 часа.

10. Сложный декоративный натюрморт " Народные промыслы".

Натюрморт с "Хохломой", "Гжелью" или Жестовским подносом на ярком фоне радует глаз, но создаёт сложности. Все орнаменты нужно уложить на форму посуды или складок тканей, яркие цвета сгармонировать.

Время на исполнение 40 часов.

11. Натюрморт с гипсовым орнаментом.

Натюрморт с гипсовым орнаментом требует грамотного рисунка, знания законов перспективы. Все тончайшие оттенки гипса надо передать, не перегрузив общий тон вылепить объём.

Время на исполнение 40 часов.

12. Натюрморт с чучелом птицы.

Натюрморт с чучелом птицы подытоживает работу над предыдущими заданиями. Ученик должен продемонстрировать умение хорошо рисовать птицу, передавать материальность предметов, владеть общим тоном.

Время на исполнение 40 часов.

13. Натюрморт с хлебом "Крестьянский".

Натюрморт в сближенных монохромных цветах "Крестьянский" с хлебом и колосьями заставляет следить за разнообразными оттенками тёплых тонов, точно передать светотеневые и тональные отношения.

Время на исполнение 32 часа.

14. Натюрморт в интерьере "Атрибуты искусства" с эскизом.

Натюрморт в интерьере "Атрибуты искусства" потребует несколько вариантов композиционного решения. Увеличение эскиза по клеткам, построение пространства с использованием знаний перспективы. Цельность охвата глазами всего пространства интерьера очень важны в работе.

Эта работа является итоговой.

Время на исполнение 46 часов.

Так же, как и в рисунке, учащимся желательно подкреплять работу в классе выполнением домашних заданий.

Накопление опыта в изображении предметов цветом, приобретение профессиональных навыков дадут возможность учащимся более свободно раскрывать поэзию цвета.

Время, отведенное на усмотрение преподавателя, должно использоваться для поисков методических путей целесообразного решения тех или иных живописных задач, для запаса времени при выполнении продолжительных заданий. В эти часы могут быть проведены кратковременные этюды, в которых учащиеся должны решать отдельные задачи, поставленные преподавателем.

4. Методическое обеспечение учебного процесса

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

посещение выставок;

поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;

чтение дополнительной литературы;

выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;

посильное копирование шедевров мирового искусства;

выполнение аудиторных заданий по памяти.

Средства обучения

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

5. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

Алексеев С.О. О колорите. - М.. 1974

Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003

Беда Г. В. Живопись. - М.. 1986

Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004

Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родиик, 2002

Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников.- М.: Арт-Родиик, 2004

Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение. 1992

Волков П. Н. Композиция в живописи. - М., 1977

Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997

Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986

Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992

Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996

Паранюшкин Р.А. Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. -Ростов н/д: Феникс, 2007

Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003

Учебная литература

Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1,1988: №2

Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи.-Обнинск: Титул, - 1996

Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. - М.: Конец века, 1997

Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005

Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985

Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву - АМ, Агар, 1999

Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Рисунок»

Оглавление:

1. Пояснительная записка.
2. Учебно-тематический план.
3. Содержание учебного предмета.
4. Методическое обеспечение учебного процесса.
5. Список рекомендуемой литературы.

1. Пояснительная записка

1.1 Введение:

Основная задача обучения на отделении дополнительного художественного образования заключается в освоении профессиональных художественных навыков на основе традиций русской реалистической школы. Рисунок является фундаментом реалистического изобразительного искусства, одной из основных дисциплин в процессе профессионального художественного обучения. Давно уже существуют стройные системы обучения рисунку. В полной мере освещены все компоненты, все аспекты, разрешены проблемы, входящие в эти системы. Казалось бы, ничего не меняется, все незыблемо, вечно. Но, однако, никакой метод, никакая стройная система на практике не будут иметь силы, если преподаватель не будет видеть индивидуальности учеников, не будет учитывать одаренность и психологию каждого ученика, всей группы.

1.2 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе:

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

Содержание программы отвечает целям и задачам по начальному художественному образованию.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем.

Содержание изучаемых тем постепенно усложняется с каждой новой темой обучения.

Обучение профессиональному языку должно сопутствовать развитию способности творческого восприятия действительности.

1.3 Цель и задачи учебного предмета:

Целью учебного предмета «Рисунок» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства

Прежде всего, учащиеся должны научиться видеть, для этого они должны выработать привычку внимательно смотреть, наблюдать при помощи самого удобного метода: от простого к сложному. Затем приобрести навыки профессионального выполнения рисунка, исходя из понятия, что рисунок - это монохромное воспроизведение действительности при помощи линий, светотени, тона графическими средствами: карандашом, углем, сангиной, пером и т.д.

Задачи учебного предмета:

Задача преподавателя – привить интерес к работе над рисунком, внимательно и требовательно относиться к ученикам, ценить их индивидуальность, поощрять творческую активность. Развитие наблюдательности, воображения и фантазии.

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков по выполнению творческих работ, в том числе:

знаний основных законов композиции, их возможностей и эстетических качеств;

знаний разнообразных методик работы над рисунком;

знаний художественных и эстетических свойств тона, основных закономерностей создания тонального строя композиции;

умений понимать и передавать эмоциональный строй в условиях тональной среды;

умений изображать в перспективе объекты предметного мира, композиционного пространства;

навыков в использовании разных материалов;

навыков последовательного ведения работы над рисунком;

- формирование у одаренных учеников комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Работа в классе под руководством педагога сочетается с самостоятельной деятельностью дома. Учитель производит как групповые, так и индивидуальные занятия по рисунку с каждым учеником. Для развития наблюдательности учениками выполняются наброски и зарисовки с натуры, по памяти и по воображению. Для этой цели у каждого учащегося должен быть всегда при себе альбом для зарисовок.

Занятия по предмету «Рисунок» осуществляются в форме групповых занятий.

Продолжительность занятия в группе от 4 часов в неделю.

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами общего и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторские занятия и самостоятельную (по желанию) работу.

1.5 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).

В аудитории можно практиковать наброски друг с друга, а также посещение «зоопарка» и зоологического музея.

Регулярно проводятся просмотры.

1.6 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, предметами натурального фонда.

Большое значение в работе над композицией имеют качественные художественные материалы, которые все учащиеся должны приобрести и приносить на занятия.

- Бумага чертёжная Гознак.

- Блокнот для эскизов и набросков.

- Карандаши "KOOH-I-NOR" H, HB, B, 2B, 3B, 4B.
- Ластик "KOOH-I-NOR", " Милан"
- Клячка
- Скотч бумажный для прикрепления работы.
- Резак маленький, точилка.
- Планшеты разных размеров. Бумага приклеивается клеем ПВА.

1.7.Результат освоения программы «Рисунок».

Результатом освоения программы «Рисунок» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- 1.знание свойств графических материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- 2.знание художественных и эстетических свойств рисунка, основных закономерностей создания грамотного рисунка;
- 3.умение видеть и передавать форму предметов в условиях пространственно-воздушной среды;
- 4.умение изображать объекты предметного мира в композиционной взаимосвязи;
- 5.навыки в использовании основных техник и материалов;
- 6.навыки последовательного ведения работы над рисунком.

1.8.Формы и методы контроля.

Преподаватель должен еженедельно проверять домашние работы ученика, объяснять ошибки, показывать путь к их исправлению. При необходимости давать индивидуальное домашнее задание.

Рекомендуется оценивать деятельность ученика в мягкой форме (например: + положительная оценка, - отрицательная оценка, давая ученику возможность правильно оценить свои способности).

2. Учебно—тематический план.

№пп	Наименование темы	Количество часов
1	Рисунок овощей, фруктов и грибов	8
2	Куб, конус, шар, цилиндр	16
3	Натюрморт из 2-3 предметов с эскизом	16
4	Рисунок драпировки	12
5	Гипсовая розетка	16
6	Натюрморт с гипсовым орнаментом	32
7	Капитель.	32
8	Детали головы Давида(нос, глаз, ухо, губы).	24
9	Рисунок черепа в 2 поворотах	20
10	Рисунок экорше головы	12
11	Гипсовая голова. Два задания	40
12	Натюрморт с чучелом птицы	36
13	Натюрморт в интерьере "Атрибуты искусства".	36
	Итого:	300

3. Содержание учебного предмета

В основе программы для учащихся лежит программа для 5 - 11 классов нашего учебного заведения, с индивидуальными дополнениями для каждого ученика по усмотрению ведущего преподавателя. Основная часть заданий выполняются учеником как работа в мастерской. Домашнее задание выполняется добровольно и предоставляется для обсуждения преподавателю. Количество необходимых домашних работ определяется преподавателем исходя из возможностей ученика. Плодотворная работа над домашним заданием является непременным условием успешного обучения. В привычку обучающегося должно войти постоянное выполнение набросков и зарисовок в специальном альбоме.

Знакомство с теорией рисунка, перспективы и методикой в работе над рисунком:

1. Зарисовки овощей, фруктов, грибов на светлом фоне. Предварительный линейный рисунок, проверка рисунка по вертикалям и горизонталям. Переход к изображению формы тоном. Границы светотени, свет, блик, полутон и тень, рефлекс - передача объёма, тонального силуэта.

Первые задания по рисунку направлены на развитие и закрепление элементарных навыков рисования - правильное устройство рабочего места, посадка за мольбертом, выбор бумаги и карандашей, использование линий и штриховки, развитие глазомера и чувства композиции (грамотного размещения рисунка на листе).

2. Следующие задания направлены на знакомство с правилами светотеневого построения формы. Геометрические фигуры на боковом освещении. Ученикам теоретически

объясняются законы светотени. Знакомство с основами перспективы. Линия горизонта. Перспектива куба во фронтальном и боковом положении. Перспектива окружности: цилиндр, конус. Построение эллипса с помощью вертикальной оси и перпендикуляра.

Рисунки выполняются на размере А-4 карандашом НВ.

Этими заданиями могут быть также рисунки простых по форме и окраске фруктов и овощей на светлом фоне, в последующем предлагается выбирать более сложные по форме плоды на светлом или темном фоне. Рисунок последовательно начинать с линейного построения и завершать полной тональной проработкой формы и цвета.

3.Эскиз натюрморта из 2-3 предметов. Увеличение эскиза по клеткам. Работа над линейным рисунком. Переход к работе в тоне. Особое внимание уделяется законам светотени, а также тоновым акцентам.

4.Рисунок драпировки. Цель - изучение закономерностей в рисовании складок. Драпировка укрепляется на доске с несколькими складками и освещается сбоку. Свет подчёркивает объём складок. Складки приобретают форму конусов, цилиндров и тонируются по законам светотеневой лепки.

5.Гипсовая розетка или простой орнамент при боковом освещении. Композиционно в листе находится объём гипсовой плиты и выстраивается по законам перспективы, затем на плите располагается орнамент. Подготовительный рисунок проверяется преподавателем. Только после проверки ученик переходит к работе тоном. С помощью падающих теней гипсовый орнамент надо связать со средой (фоном, драпировкой).

6.В натюрморте с гипсовым орнаментом помимо орнамента может находиться ваза простой формы, кисти, книга. Эскиз для натюрморта обязателен. Построение натюрморта в пространстве производится по законам перспективы, с точной передачей пропорций. В работе тоном особое внимание уделяется тональным акцентам. Особое значение предаётся культуре штриховки. Размеру штриха, пересечениям, работе штрихом по форме.

7.Капитель также выполняется с предварительным эскизом. Большое значение имеет высота линии горизонта и точки схода горизонтальных линий. Капитель начинают выстраивать с верхней части на оси. Большое значение имеет точность взятых пропорций и умение от руки проводить прямые линии. Ученика знакомят с названиями всех частей капители, а также ордерами: дорический, ионический, коринфский. Большое значение имеет умение владеть штрихом. Капитель выполняется с фоном, являясь самым светлым

предметом в постановке.

8.Переход к изучению головы человека. Промежуточной стадией, при переходе к рисунку головы являются рисунки деталей головы Давида (нос, глаз, рот, ухо). Рисунки выполняются в натуральную величину или немного меньше. В линейном рисунке находится правильное расположение предмета в пространстве и точные пропорции. Штриховка делается по форме, разделяя предмет на свет и тень. Конструкция основных частей головы человека - главная задача этих рисунков.

9.Урок анатомии. Рисунок головы будет гармоничным только при знании внутреннего устройства формы. В основе головы имеется череп. Рисунку черепа в 2 поворотах уделяется особое значение. Ученик знакомится с устройством черепа и названиями основных костей головы.

10.Знакомство с мышцами человека. Следующий этап в изучении головы - экорше, т.е. как мышцы головы покрывают череп. Ученик всегда, рисуя голову должен вписывать в неё череп, только так рисунок может быть крепким и уверенным.

11.Гипсовая классическая голова - два задания. Работа над эскизом. Расположение головы на листе и работа над линейным рисунком. Проверка рисунка по вертикалям и горизонталям, проверка углов, измерение пропорций с помощью карандаша в вытянутой руке. Скурпулезная работа над пропорциями и сходством с натурой. Использование знаний, полученных в предыдущих заданиях. Работа над построением головы, затем работа в тоне. Желательно сохранить светоносность гипса и не перетемнить рисунок.

12. Натюрморт с чучелом птицы, корзиной и горшком потребует поиска композиции, внимательного подготовительного рисунка, работы мягкими карандашами(3В,4В). Надо постараться передать общий тон постановки, добиться материальности предметов, цельности тонального решения.

13.Постановка "Атрибуты искусства" может включать в себя часть интерьера мастерской, мольберт, гипсовый бюст или орнамент, вазу, 2-3 драпировки. На эскизах находятся различные композиционные решения и выбирается самый удачный вариант. Он увеличивается по клеткам до размера А-1 или А-2. Ученику необходимо использовать при построении предметов интерьера знания в области перспективы. Освещение интерьера боковое или против света.

4. Методическое обеспечение учебного процесса

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

посещение выставок;

поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;

чтение дополнительной литературы;

выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;

посильное копирование шедевров мирового искусства;

выполнение аудиторных заданий по памяти.

Средства обучения

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

5. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003

Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение. 1992

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997

Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. -М.: Высшая школа, 1992

Учебная литература

Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986:
№1,1988: №2

Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996

Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Композиция»

Оглавление:

1. Пояснительная записка.
2. Учебно-тематический план.
3. Содержание учебного предмета.
4. Методическое обеспечение учебного процесса.
5. Список рекомендуемой литературы.

1. Пояснительная записка

1.1 Введение:

Композиция является основой художественного творчества, в ней отражается активное отношение художника к жизни.

Термин «Композиция» – означает сложение, соединение частей в гармоничное целое. С помощью композиции художник воплощает свою идею в художественный образ.

1.2 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе:

Программа учебного предмета «Композиция» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к программам в области изобразительного искусства.

Содержание программы отвечает целям и задачам по начальному художественному образованию.

Главный закон композиции – цельность. Все элементы композиции находятся во взаимной связи и зависимости, подчиняясь логике воплощения замысла художника. Ни форма, ни цвет не существуют сами по себе, а только в отношении к целому. В композиции художник создаёт живой конструктивный принцип, способный служить основой будущего произведения, объединить в одно целое все его детали. Эта закономерность связи всех элементов произведения в искусстве выражается ритмом, мелодией, музыкальным началом композиции. (Е.А. Кибрик)

1.3 Цель и задачи учебного предмета:

Воспитание активного, творческого отношения ученика к работе над композицией.

Целью учебного предмета «Композиция» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. Конечная цель обучения этому предмету – это осознанная самостоятельная работа над композицией, достижение законченного цельного профессионально-грамотного результата.

Задачи учебного предмета:

Задача преподавателя – привить интерес к работе над композицией, внимательно и требовательно относиться к ученикам, ценить их индивидуальность, поощрять творческую активность. Развитие наблюдательности, воображения и фантазии.

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков по выполнению творческих работ, в том числе:

знаний основных законов композиции, их возможностей и эстетических качеств;

знаний разнообразных методик работы над композицией;

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

умений понимать и передавать эмоциональный строй в условиях цветовой среды;

умений изображать в перспективе объекты предметного мира, композиционного пространства;

навыков в использовании разных материалов;

навыков последовательного ведения работы над композицией;

- формирование у одаренных учеников комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Работа в классе под руководством педагога сочетается с самостоятельной деятельностью дома. Учитель производит как групповые, так и индивидуальные занятия по композиции с каждым учеником. Для развития наблюдательности учениками выполняются наброски и

зарисовки с натуры, по памяти и по воображению. Для этой цели у каждого учащегося должен быть всегда при себе альбом для зарисовок. На основе собранного материала выполняются композиции по наблюдениям. Особый интерес представляют собой композиции на литературные и исторические сюжеты. Такие темы требуют глубокого изучения материала, богатого воображения, яркого внутреннего видения, эмоционального сопереживания. Ученик одинаково успешно должен справляться с композициями по наблюдениям и с сочинениями на литературные и исторические темы, выполнять задания на свободную и заданную темы.

Занятия по предмету «Композиция» осуществляются в форме групповых занятий. Продолжительность занятия в группе от 4 часов в неделю.

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами общего и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторские занятия и самостоятельную (по желанию) работу.

1.5 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).

Регулярно проводятся просмотры.

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

1.6 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, предметами натурального фонда.

Большое значение в работе над композицией имеют качественные художественные материалы, которые все учащиеся должны приобрести и приносить на занятия.

- Краски акварельные "Санкт-Петербург", "Белые ночи" 24 или 36 цветов, дополнительно синие, жёлтые тюбики.

- Кисти

Колонок круглый - № 3,4,5

Белка круглая - № 6, 10, 12

Белка плоская - № 10

Щетина или синтетика плоская -№ 2

- Бумага акварельная импортная листовая или склейки А-3, А-4.

- Бумага чертёжная Гознак.

- Блокнот для эскизов и набросков.

- Карандаши "КООН-I-NOR" Н, НВ, В, 2В, 3В, 4В.

- Ластик "КООН-I-NOR", "Милан"

- Клячка

- Салфетки для кистей.

- Скотч бумажный для прикрепления работы.

- Резак маленький, точилка.

- Планшеты разных размеров. Бумага приклеивается клеем ПВА.

- Палитра белая, ровная (пластик, кафель).

1.7.Результат освоения программы «Композиция».

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

- Глубокое изучение темы, выявление главной идеи будущего произведения.

- Сбор материала: выполнение набросков и зарисовок с натуры и по памяти, по воображению. Зарисовки из книг объектов архитектуры, костюмов предметов быта необходимых для работы.

- Выполнение большого количества эскизов линейных, тональных, цветовых. Поиск художественного решения темы. Выбор и утверждение самого удачного варианта.

- Увеличение эскиза до нужного размера.

- Работа над картоном. Подготовительный рисунок.

- Перенесение рисунка на холст или бумагу. Выполнение композиции по эскизу.
- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;

1.8. Формы и методы контроля.

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

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

2. Учебно—тематический план.

№пп	Наименование темы	Количество часов
	Композиция по наблюдениям	
1.1	Композиция по наблюдениям	16
1.2	Работа над эскизами композиции по наблюдениям	8
1.3	Увеличение по клеткам утверждённого эскиза	4
1.4	Работа над картоном	8
1.5	Выполнение композиции в заданном размере	20
1.6	Серия иллюстраций к литературному произведению. Работа над эскизами	16
	итого	64
	Иллюстрация	
2.1	Сбор материала	8
2.2	Работа над эскизами черно-белыми и цветными	30
2.3	Увеличение эскизов до нужного размера	4
2.4	Выполнение иллюстраций в заданном размере	36
	итого	78
	всего	142

3. Содержание учебного предмета

Знакомство с теорией композиции и методикой в работе над композицией:

- Композиционное пространство (плоскость – глубина)

разнообразный подход в проблеме композиционного пространства в искусстве разных стран в различные эпохи. Анализ композиционных построений. Древний Египет. Древняя Греция. Икона. Средние века. Возрождение. Барокко. Реализм 19 века. Романтизм. 20-е годы. Советское искусство. Китай. Япония. Современное искусство.

- Типы композиций: орнаментальная, пирамидальная, диагональная, одноплановая, многоплановая, замкнутая, фрагментарная и т. д.

- Художественные средства и приёмы композиции

Ритм – организующее начало в построении композиционного пространства, его музыкальная основа, жизненный пульс художественного произведения.

- Группировка фигур. Объединение фигур единым действием. Выделение композиционного центра. Связь фигур с пейзажем, архитектурой, интерьером. – Движение и статика в композиции.

- – Симметрия и асимметрия.
- – Композиционное равновесие.
- – Точка зрения в композиции. Высокий, низкий, средний горизонт.

- Освещение в композиции.

- Боковое, фронтальное, против света, дневное, искусственное и т. д.

- Тональное решение.

- Цвет и колорит.

- Разнообразные цветовые гаммы, контрастные, монохромные и т. д.

- Выразительность приёма контрастов в композиции:

- большое и маленькое, объёмное и плоское, тёмное и светлое.

1.Композиция по наблюдениям

1.1 Композиция по наблюдениям.

Композиция по наблюдениям напрямую связана с нашей жизнью. Это сцены увиденные автором, осмысленные, пластически разработанные и доведённые до художественного образа, отражающего современность. Работа над композицией по наблюдениям начинается со сбора материала, т.е. зарисовок и набросков с натуры. В метро, на улице, в музее или ином месте автор фиксирует свои наблюдения на листах набросков. Постепенно складывается художественный образ будущей композиции.

Время на исполнение 16 часов.

1.2. Работа над эскизами композиции по наблюдениям.

Первые эскизы линейные, затем в тоне и цвете выполняются в размере 10-15 см. по большой стороне. Делаются варианты в разных цветовых колоритах. Определяется высота линии горизонта, пластическая разработка фигур, находится освещение сцены, решается, что самое светлое, что самое тёмное. Важное значение имеют композиционный центр, распределение фигур и предметов по планам. Цельное гармоничное завершение работы в тоне и цвете - итог работы. Это может быть одна работа или серия работ, объединённых одной темой.

Время на исполнение 8 часов.

1.3. Увеличение по клеткам утверждённого эскиза.

Время на исполнение 4 часа.

1.4. Работа над картоном.

Время на исполнение 8 часов.

1.5. Выполнение композиции в заданном размере.

Время на исполнение 20 часов.

1.6. Серия иллюстраций к литературному произведению. Работа над эскизами.

Время на исполнение 16 часа.

итого 64 часа

2. Иллюстрация.

Работе над иллюстрациями предшествует внимательное прочтение литературного произведения, выделение главного события повествования, второстепенных событий.

2.1. Сбор материала: архитектура, предметы быта, интерьеры, костюмы(зарисовки)

Особое внимание уделяется исторической эпохе во время которой развивается сюжет, характеристике главных героев, предметам интерьера и быта, необходимым для правдивой передачи атмосферы событий. Зарисовки необходимых фрагментов

архитектуры, интерьера, предметов быта и костюмы нужной эпохи делаются с книг, находятся в интернете.

Время на исполнение 8 часов.

2.2. Работа над эскизами черно-белыми и цветными.

Вся серия иллюстраций первоначально выполняется в размере 10-15 см. по большой стороне в карандашно-контурном рисунке. К главным фигурам композиции делаются наброски с натуры. Затем эскизы разрабатываются в тоне и цвете. Цвета могут быть в ограниченном колорите: в два, в три цвета или черно-белой манере.

Время на исполнение 30 часов.

2.3. Увеличение эскизов до нужного размера.

Удачные эскизы увеличиваются по клеткам до нужного размера.

Время на исполнение 4 часа.

2.4. Выполнение иллюстраций в заданном размере.

Работа над рисунком иллюстрации требуется очень внимательная и подробная. Картон будущей работы может выполняться на чертёжной бумаге с последующим переводом его на основную акварельную бумагу. В работе используются все заранее сделанные зарисовки, так называемый "сбор материала". Композиционное решение должно раскрывать содержание происходящего, создавая художественный образ. Перенесённый на чистый лист рисунок иллюстрации разрабатывается в цвете либо в штрихе или иной технике. Иллюстрация рассматривается зрителем с близкого расстояния, поэтому требует внимательной проработки всех деталей, тонкости в исполнении и одновременно цельности. Отдельные листы иллюстраций решаются в различных тональностях и цветовых гаммах в зависимости от содержания. Иллюстрации должны логично сочетаться по размерам, предполагая дальнейшим войти в одну книгу.

Время на исполнение 36 часов.

Итого 78 часов

Учащимся желательно подкреплять работу в классе выполнением домашних заданий.

Накопление опыта в работе над композицией, приобретение профессиональных навыков дадут возможность учащимся более свободно раскрывать свой творческий потенциал.

Время, отведенное на усмотрение преподавателя, должно использоваться для поисков методических путей целесообразного решения тех или иных композиционных задач, для запаса времени при выполнении продолжительных заданий. В эти часы могут быть проведены кратковременные задания, в которых учащиеся должны решать отдельные задачи, поставленные преподавателем.

4. Методическое обеспечение учебного процесса

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

посещение выставок;

поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;

чтение дополнительной литературы;

выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;

посильное копирование шедевров мирового искусства;

выполнение аудиторных заданий по памяти.

Средства обучения

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

5. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

Алексеев С.О. О колорите. - М.. 1974

Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003

Беда Г. В. Живопись. - М.. 1986

Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004

Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родиик, 2002

Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников.- М.: Арт-Родиик, 2004

Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение. 1992

Волков П. Н. Композиция в живописи. - М., 1977

Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997

Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986

Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. -М.: Высшая школа, 1992

Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996

Паранюшкин Р.А. Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. -Ростов н/д: Феникс, 2007

Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003

Учебная литература

Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986:
№1,1988: №2

Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи.-Обнинск: Титул, - 1996

Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997

Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005

Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985

Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву - АМ, Агар, 1999

Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Скульптура как способ развития творческих способностей детей и взрослых»

1. Пояснительная записка

1.1. Эта программа решает задачи творческого художественного развития детей средствами скульптуры, повышения культурного уровня и овладения ими первоначальными профессиональными художественными навыками.

Программа является необходимым звеном общего эстетического художественного развития. Последовательное овладение основами программы дает возможность для поступления в художественные школы и училища. Программа дает возможность свободного выбора и направления обучения – профессиональное или обще-эстетическое, а также пути развития ребенка – в зависимости от индивидуальных склонностей.

Универсальность этой программы заключается в возможностях ее применения, как в индивидуальной, так и в групповой деятельности. Предусматривается выделение группы художественно одаренных детей для более углубленных занятий и подготовки в художественные школы и училища. В тоже время эти дети, занимаясь в своей возрастной группе, задают высокий творческий уровень для остальных детей. Это способствует созданию творческой атмосферы на занятиях, помогает детям осознать свою индивидуальность.

Программа создана для решения проблем, связанных с всесторонним раскрытием личности ребенка. Ребенок имеет возможность почувствовать себя самостоятельной творческой личностью, думающим художником, изучающим природу, добывающимся поставленным задач и находящим свои собственные, ни на кого непохожие художественные средства выражения. Тем самым достигается главная задача программы: раскрытие творческого потенциала личности каждого ребенка, раскрепощения в нем скрытых или подавленных возможностей самовыражения вне зависимости от степени его одаренности. Отсутствие оценок освобождает ребенка от скованности и дает свободу, а оценка достижений каждого в соответствии с его возможностями, способствует органичному развитию ребенка.

Программа рассчитана на детей и подростков от 6 до 16 лет, а так же на взрослых, желающих получить первоначальные профессиональные навыки в скульптуре. Программа делится на три этапа, с учетом возраста и индивидуальной успеваемости каждого ученика.

I этап – 6-8 лет

II этап – 9-11 лет и взрослые

III этап – 12-16 лет и взрослые

Разделение на этапы предполагает подвижность временных и возрастных границ в соответствии с индивидуальными возможностями. В зависимости от результата освоения учеником пройденного этапа, следующий этап может быть скорректирован.

В основу первого и второго этапа программы легли традиции анималистического направления. Третий этап обучения в основном включает в себя элементы академической школы.

В программе учтены:

1. психологические возрастные особенности учащихся;
2. принцип постепенного освоения предмета от простого к сложному;
3. доступность и простота преподнесения материала в соответствии с возрастом и способностями обучающегося.

I этап – игровая форма обучения, сказочность тем.

II этап – наглядность, работа по образцам, фотографиям, с натуры.

III этап – анализ, изучение натуры, анатомического строения; творческое видение и осмысление окружающего мира (натуры);

4. принцип наглядности: использование наглядных пособий делает обучение более эффективным; так для младших школьников наглядные пособия являются более убедительными, чем теоретические доводы. Необходима подборка фотографий всех видов животных, иллюстрации к сказкам, альбомы по скульптуре, образцы лучших работ для копирования, чучела, гипс, некоторые занятия проводятся с живой натурой (домашние животные).

5. Необходимость связи теории с практикой. Детям объясняются основные профессиональные понятия изучаемого предмета, показываются примеры (иллюстративный материал).

6. Индивидуальность учеников и преподавателей. Задания могут варьироваться в зависимости от особенностей и интересов личности педагога и ученика. Детям предоставляется возможность выбора своей темы в пределах задания. С более одаренными детьми совместно составляются индивидуальные планы работы.

Преподаватель всегда и во всем старается найти взаимопонимание с учеником и дает задание с учетом его восприятия.

7. Актуальность программы, заключается в том, что она восполняет недостаток школьного образования в сфере изобразительного искусства, истории искусств, в дальнейшем ребенок получает начальную профориентацию и представление о профессии художника (современного художника, владеющего современными средствами выражения, материалами и техниками). Проводятся беседы со скульпторами, выпускниками школы.

8. В программе прослеживается связь скульптуры с другими видами искусства, культуры и знания, такими как живопись, архитектура, искусствоведение, музыка, фотография, история, литература, анатомия, палеонтология, зоология.

Программа является гибкой системой, допускающей изменения, внесения корректив.

Программа способствует гармонизации всех процессов воздействия на становление личности ребенка

1.2. Требования к уровню подготовки обучающегося.

(прогнозируемые результаты обучения и методы их достижения)

В результате занятий по программе ребенок становится творчески раскрепощенной личностью, умеющей наблюдать и любить окружающий его мир и передавать свои впечатления средствами скульптуры.

Ребенок усваивает основные знания по истории искусствам древних и современных культур. В ребенке формируются те качества, которые ложатся в основу при дальнейшем профессиональном развитии, необходимые художнику: творческое отношение к своему делу, трудолюбие, настойчивость в достижении цели. Дети художественно одаренные получают более глубокое, чем остальные, профессиональное образование, дающее возможность поступить в художественные школы, училища, институты (в зависимости от возраста).

Благодаря творческой атмосфере в студии и полученным знаниям дети навсегда сохраняют любовь к изобразительному искусству, понимание его, независимо от того, становятся они художниками или нет. Это подтверждают беседы с выпускниками студии и опыт самих авторов программы.

В результате занятий ребенок должен овладеть следующими знаниями и навыками:

После I –го этапа обучения:

1. Владение материалами (глина).
2. Умение лепить и рисовать с натуры (постановка художественного взгляда на натуру). (Простые формы: овощи-фрукты, шар-куб, лист, гипсовая розетка листа, драпировка).
3. Овладение начальными понятиями о композиции.
4. Умение пользоваться керамическими красками и цветом в скульптуре (в декоративной пластике).
5. Творческое воображение ребенка развивается и получает воплощение в созданных им произведениях.
6. Ребенок получает представление об искусстве древних культур, народном творчестве, органично усваивает их, творчески перерабатывая. Для выявления приобретенных ребенком знаний, впечатлений и закрепления их после показа иллюстративных материалов, дается задание изобразить то, что более всего поразило и запомнилось.

После II-го этапа обучения:

1. Овладение основами изготовления каркасов и работой из пластилина.
2. Переход на качественно новое понимание пластики и умение изображать предмет, верно передавая его пропорции, форму, конструкцию, движение.
3. Овладение более сложными композиционными задачами. Осуществление перехода от интуитивного лишь понимания композиции к знанию ее законов.
4. Умение наблюдать натуру и выбирать в ней то, что необходимо для работы (т.е. начальные основы анализа натуры); Умение делать этюды с натуры, умение видеть достоинства и недостатки своей работы.
5. Ребенок переходит к более сознательному восприятию произведений мирового искусства и может проанализировать его художественные особенности и законы, по которым оно строилось. Для усвоения и выявления полученного опыта после просмотра слайдов или альбомов дается задание отразить в своей работе те принципы лепки и понимания формы, которые были увидены и осознаны ребенком.
6. На этом этапе возможно поступление ребенка в художественную школу и начало серьезной профессиональной ориентации.

После III-го этапа обучения:

1. Умение работать в разных материалах, овладение основами формовки. Умение работать в более крупном размере.
2. Умение создавать творческий образ увиденного, пережитого – законченное художественное произведение.
3. Умение последовательно и самостоятельно вести свою работу: делать этюды, эскизы для уяснения формы предмета и сбора материала к задуманной композиции.
4. Овладение навыками реалистической скульптуры. Изучение анатомии человека и животных.
5. Умение передать психологию образа при лепке портрета и композиции.
6. К завершению обучения учащийся должен иметь всестороннее понятие о скульптуре различных эпох и культур, ориентироваться в различных видах скульптуры (реалистическая, условная, абстрактная) и ее принципах.
7. После окончания обучения возможно поступление в художественные училища и продолжение художественного образования на профессиональном уровне.

Результаты, достигнутые детьми, обычно выявляются в процессе работы, а также самостоятельными работами и их анализом. В конце года проводится отчетная выставка работ учеников, на которую приглашаются дети, родители, преподаватели и обучающиеся. Также проводятся тематические выставки в течение года.

1.3.Формы и методы контроля

Программа содержит собственную систему диагностики индивидуальных особенностей, интересов детей и возможностей коллектива, а также систему контроля получаемых знаний умений и навыков: выставки, конкурсы, просмотры, беседы, обсуждения результатов работы, самостоятельная постановка задач.

На ежегодных весенних выставках подводятся итоги достижений каждого ребенка за год - выставляется несколько лучших его работ. Таким образом, сам ребенок, его родители и друзья могут наглядно увидеть результат работы. Участие в конкурсах – необходимая часть программы (так ребенок имеет возможность сравнить свои работы с другими, посмотреть на них беспристрастно).

2.Учебно-тематический план

N/N		Всего
п/п	Названия тем и разделов	кол-во часов

	I этап	64
I	Раздел: Основы пластики и освоение простой формы	8
1	Тема: Знакомство с материалами	2
2	Тема: Лепка простого по форме животного	2
3	Тема: Лепка сказочных персонажей	2
4	Тема: Лепка простой формы с натуры (овощи)	2
II	Раздел: Изображение животных (анималистическая скульптура)	14
1	Тема: Мои знакомые звери	2
2	Тема: Птицы	2
3	Тема: Динозавры (и др. доисторические животные)	2
4	Тема: Лепка животного в характерном движении	2
5	Тема: «Необычное животное»	2
6	Тема: Рыбы	2
7	Тема: «Настроение и состояние» у животного	2
III	Раздел: Лепка с натуры	12
1	Тема: Лепка натюрморта из овощей и фруктов	2
2	Тема: Лепка кленового листа	2
3	Тема: Лепка башмака	2
4	Тема: Лепка ракушки	2
5	Тема: Лепка чучела утки или сороки	2
6	Тема: Этюды животных с натуры	2
IV	Раздел: Лепка по воображению	10
1	Тема: Любимый сказочный герой	2
2	Тема: Дракон или фантастическое существо	2
3	Тема: Сказочная птица	2
4	Тема: Образы «добра и зла»	2

5	Тема: Характерный сказочный персонаж (Карлсон, гном, леший, русалка и т.п.)	2
V	Раздел: Основы композиции	16
1	Тема: Лепка композиции по сказке Киплинга «Слоненок»	2
2	Тема: Лепка композиции по сказке «Глупый мышонок»	2
3	Тема: Лепка композиции по сказке «Колобок»	2
4	Тема: Лепка композиции с животными по наблюдениям: 1. «Дружба», «Игра» 2. «Ссора»	2
5	Тема: Лепка композиции на тему «Зоопарк»	2
6	Тема: Сказочный корабль	2
7	Тема: Лепка композиции по сказкам: «Маша и медведь» или «Сказка о репке»	2
8	Тема: Лепка композиции на свободную тему	2
VI	Раздел: Декоративная пластика	8
1	Тема: Сосуд в виде птицы	2
2	Тема: Декоративный изразец: растительный орнамент	2
3	Тема: Декоративная маска «Фантастическое существо»	2
4	Тема: Лепка «Нецке»	2
	II этап	96
I	Раздел: Лепка животных	24
1	Тема: Лепка животного по выбору	3
2	Тема: Лепка животных по образцам и фотографиям «Животные средней полосы» «Обитатели севера» «Обитатели саванны»	3
3	Тема: Животное в характерном движении	3
4	Тема: «Настроение и состояние» у животного	3

5	Тема: «Необычное животное» (выразительное по форме)	3
6	Тема: Изображение птиц	3
7	Тема: Подводный мир	3
8	Тема: Рельеф животного	3
II	Раздел: Лепка с натуры	30
1	Тема: Лепка чучела вороны или совы	3
2	Тема: Натюрморт из геометрических фигур: шар- куб	3
3	Тема: Лепка гипсовой розетки	3
4	Тема: Лепка чучела: огарь или тетерев	3
5	Тема: Лепка гипсовой маски льва	3
6	Тема: Лепка черепа животного (кабан, баран, собака)	3
7	Тема: Этюды с натуры животных	3
8	Тема: Лепка этюдов друг друга с натуры	3
9	Тема: Рельеф с натуры «Натюрморт» (овощи, фрукты)	3
10	Тема: Лепка драпировки	3
III	Раздел: Композиция	27
1	Тема: Композиция «Сказки А.С. Пушкина»	3
2	Тема: Композиция на свободную тему по наблюдениям	3
3	Тема: Композиция по сказкам «Конек-Горбунок», «Буратино», «Айболит» и т.п.	3
4	Тема: Композиция «Сказки Г.Х. Андерсена» («Снежная королева», «Русалочка»)	3
5	Тема: Композиция «Борьба добра со злом» (былины, сказки, исторические сюжеты)	3
6	Тема: Композиция «Цирк»	3
7	Тема: Композиция «Наша студия» (по своим наброскам)	3
8	Тема: Композиция «Басни Крылова» или «Маугли Кипплинга»	3
9	Тема: Рельеф «Цирк», «Театр»	3

IV	Раздел: Декоративная пластика	15
1	Тема: Декоративный сосуд в виде животного	3
2	Тема: Декоративное изображение букв	3
3	Тема: Декоративные маски, символизирующие состояние или характер	3
4	Тема: Лепка изразца «Русская сказка»	3
5	Тема: Рельеф в круге: «птицы и листья», «подводный мир»	3

	III этап	156
I	Раздел: Лепка с натуры	104
1	Тема: Изучение анатомии человека: лепка черепа	8
2	Тема: Лепка частей лица	20
3	Тема: Лепка гипсовой головы (Сократ)	12
4	Тема: Этюд головы с натуры (живая модель). Формовка.	20
5	Тема: Этюды фигуры на движение и характер	12
6	Тема: Этюд гипсовой фигуры (1/3 натуры)	20
7	Тема: Копирование античного рельефа	12
II	Раздел: Композиция	26
1	Тема: Однофигурная композиция (свободная тема)	4
2	Тема: Композиция «Люди и животные»	4
3	Тема: Композиция на динамику: «Музыка», «Танец», «Охота», «Сражение»	4
4	Тема: Композиция на историческую тему (события русской истории: Куликовская битва, эпоха Ивана Грозного, Петра I и т.п.) или литературную тему (герои Н.В. Гоголя, «Дон Кихот»)	4
5	Тема: Лепка медали (известная личность: художник, поэт, музыкант, ученый, историческая личность). Формовка медали.	6
6	Тема: Проверочная работа на свободную тему (двух-трех фигурная композиция)	4
III	Раздел: Декоративная пластика	26

1	Тема: Лепка шахматных фигур	10
2	Тема: Лепка маскарона	12
3	Тема: Декоративная композиция «Музыка»	4

3.Содержание учебного предмета

Главной задачей программы по скульптуре является развитие творческих способностей, образного пластически пространственного мышления и овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями и навыками.

Основа обучения скульптуре оставляет задание по лепке с натуры и копирование гипсовых образцов, которые выполняются в натуральную величину.

Основой обучения композиции является работа над эскизами на свободно заданную тему в мягком материале (глина, пластилин). Задания должны быть направлены на гармоничное развитие творческого воображения и фантазии, с одной стороны, и зрительной памяти, наблюдательности, с другой. Работа над композицией опирается на непосредственные жизненные наблюдения и впечатления. В работе над композицией преподаватель поддерживает индивидуальные композиционные пристрастия, являющиеся зачастую основным признаком дарования, которые со временем могут перерасти в устойчивую самобытность художника. Большое внимание уделяется анималистике.

Программа по скульптуре и композиции призвана ознакомить учащихся с различными видами и жанрами скульптуры, методами творческого процесса, закономерностями композиции, различными материалами.

В программе указывается основные постановки и задания, возможны вариации близких по смыслу заданий и тем. Дополнительные постановки, сделанные педагогом, с учетом уровня группы и отдельных учащихся, призваны помочь более прочному усвоению материала. Внимание преподавателя должно быть направлено на овладение учащимися культуры работы в мягком материале, правильной организации рабочего места и применения необходимых инструментов.

Учебные задачи I этапа обучения.

Основной задачей курса является первоначальное ознакомление учащихся с навыками работы в мягких материалах.

Дети знакомятся с основными приемами работы, учатся моделировать конкретную и разнообразную по характеру форму, связывая ее с плитом.

Педагог развивает пространственное мышление учащихся, учит видеть свою работу в целом, передавать точные пропорции и характер изображаемого, помогает приобрести необходимые навыки в изготовлении простейших каркасов, организации своего рабочего места, правильном применении циркуля и стеков.

I Раздел: Основы пластики и освоение простой формы

Задачи:

1. Познакомить со скульптурными материалами. Освоить технику работы в глине. Научить пользоваться скульптурными инструментами и организовывать свое рабочее место. Умение подготовить глину к работе.
2. Познакомить с основными профессиональными понятиями и терминами (форма, пластика, пропорции, ритм и т.д.).

Темы занятий:

1. Знакомство с материалами
2. Лепка простого по форме животного
3. Лепка сказочных персонажей
4. Лепка простой формы с натуры (овощи)

II Раздел: Изображение животных (анималистическая скульптура)

Задачи:

1. Особенности пропорций у разных животных, характерность объемов.
2. Изучение движения животных. Особенности пластики разных животных.
3. Состояние животного.
4. Знакомство с анималистической скульптурой (А. Марц, Ефимов, В.А. Ватагин, анималистика античности, древнего Рима и древнего Египта).

Темы занятий:

1. Мои знакомые звери
2. Птицы
3. Динозавры (и др. доисторические животные)
4. Лепка животного в характерном движении
5. «Необычное животное»
6. Рыбы
7. «Настроение и состояние» у животного

III Раздел: Лепка с натуры

Задачи:

1. Первоначальные навыки работы с натуры.
2. Умение наблюдать, видеть пропорции, характер изображаемого предмета и уметь передать это в объеме.
3. Умение работать самостоятельно, умение завершать свою работу. Выработать трудолюбие, организованность, целеустремленность.

Темы занятий:

1. Лепка натюрморта из овощей и фруктов
2. Лепка кленового листа

3. Лепка башмака
4. Лепка ракушки
5. Лепка чучела утки или сороки
6. Этюды животных с натуры

IV Раздел: Лепка по воображению

Задачи:

1. Развивать творческое воображение, умение фантазировать, используя интересные элементы реальных объектов (животных, растений и т.д.).
2. Передать выразительность скульптурных масс, эмоциональное состояние формы.
3. Умение придумать разнообразные по характеру и силуэту объемы.

Темы занятий:

1. Любимый сказочный герой
2. Дракон или фантастическое существо
3. Сказочная птица
4. Образы «добра и зла»
5. Характерный сказочный персонаж (Карлсон, гном, леший, русалка и т.п.)

V Раздел: Основы композиции

Задачи:

1. Освоить первоначальные представления о композиции в скульптуре: взаимодействие форм в композиции, понятие о композиционном единстве, читаемость сюжета.
2. Знакомство с историей искусств: с выдающимися скульптурными произведениями древних культур (Греция, Рим, Византия, Египет, Ассирия, Китай, Африка, цивилизации Южной Америки и т.д.). Знакомство с анималистическим искусством древних культур.

Темы занятий:

1. Лепка композиции по сказке Киплинга «Слоненок»
2. Лепка композиции по сказке «Глупый мышонок»
3. Лепка композиции по сказке «Колобок»
4. Лепка композиции с животными по наблюдениям: «Дружба», «Игра», «Ссора».
5. Лепка композиции на тему «Зоопарк»
6. Сказочный корабль
7. Лепка композиции по сказкам: «Маша и медведь» или «Сказка о репке».
8. Лепка композиции на свободную тему.

VI Раздел: Декоративная пластика

Задачи:

1. Развивать декоративное мышление (умение переводить реальный объект в условный).
2. Получить представление об орнаменте: ритмические повторы форм и интервалы.
3. Знакомство с керамическими материалами.

Темы занятий:

1. Сосуд в виде птицы
2. Декоративный изразец: растительный орнамент
3. Декоративная маска «Фантастическое существо»
4. Лепка «Нецке»

Учебные задачи II этапа обучения.

На этом этапе продолжается работа в анималистическом направлении. Основной акцент делается на анатомическом строении животных (лепка черепа). Ученики продолжают знакомиться с основными профессиональными понятиями, приучаются к более самостоятельной работе. Важным моментом является способность ученика завершать свою работу.

Следующим шагом является переход к скульптурному пластилину, который дает более широкие возможности организации композиционного пространства и проработки тонких деталей. Для работы в пластилине необходимо умение делать каркасы человека и животного.

В этот период происходит знакомство с орнаментом, с техникой работы в керамике (лепка изразцов). Ученики получают представление о цвете в скульптуре и декоративном способе лепки.

I Раздел: Лепка животных

Задачи:

1. Изучение анатомического строения животных.
2. Знакомство со скульпторами-анималистами: скульптура В.А. Ватагина.

Темы занятий:

1. Лепка животного по выбору
2. Лепка животных по образцам и фотографиям
«Животные средней полосы»
«Обитатели севера»
«Обитатели саванны»
3. Животное в характерном движении
4. «Настроение и состояние» у животного
5. «Необычное животное» (выразительное по форме)
6. Изображение птиц
7. Подводный мир
8. Рельеф животного

II Раздел: Лепка с натуры

Задачи:

1. Дальнейшее совершенствование техники работы в глине.

2. Совершенствование навыков работы с натуры: умение изобразить предмет, верно передавая его пропорции, характер объема, конструкцию, движение, пластику. Основы построения.
3. Учащиеся знакомятся с построением орнамента, архитектурных форм и образованием основных видов складок. Педагог учит передавать сложные формы орнамента, помогает понять значение ритма в построении его композиции, архитектурные отношения объемов в капители, логику образования складок.

Темы занятий:

1. Лепка чучела вороны или совы
2. Натюрморт из геометрических фигур: шар- куб
3. Лепка гипсовой розетки
4. Лепка чучела: огарь или тетерев
5. Лепка гипсовой маски льва
6. Лепка черепа животного (кабан, баран, собака)
7. Этюды с натуры животных
8. Лепка этюдов друг друга с натуры
9. Рельеф с натуры «Натюрморт» (овощи, фрукты)
10. Лепка драпировки

III Раздел: Композиция

Задачи:

1. Освоить технику работы в скульптурном пластилине, научиться изготавливать проволочный каркас человека и животного.
2. Владение основами построения композиции, развитие объемно-пространственного мышления, чувства пластики. Умение делать фор-эскизы для композиции. Умение собирать материал для композиции, делать наброски. Умение выполнить однофигурную композицию.
3. Умение применять в работе творческое воображение, фантазию.

Темы занятий:

1. Композиция «Сказки А.С. Пушкина»
2. Композиция на свободную тему по наблюдениям
3. Композиция по сказкам «Конек-Горбунок», «Буратино», «Айболит» и т.п.
4. Композиция «Сказки Г.Х. Андерсена» («Снежная королева», «Русалочка»)
5. Композиция «Борьба добра со злом» (былины, сказки, исторические сюжеты)
6. Композиция «Цирк»
7. Композиция «Наша студия» (по своим наброскам)
8. Композиция «Басни Крылова» или «Маугли Киплинга»
9. Рельеф «Цирк», «Театр»

IV Раздел: Декоративная пластика

Задачи:

1. Основы построения декоративной формы; условность изображения.
2. Основные законы построения орнамента: разные виды симметрии, пластический ритм. Умение закомпоновать в плинте (круглом или квадратном) силуэт изображения. Большое значение имеет выразительность, читаемость силуэта.
3. Умение детализировать и обобщать работу – приводить ее в законченное состояние.
4. Дальнейшее знакомство с выдающимися скульптурными произведениями и скульпторами средневековья, эпохи Возрождения. Научиться анализировать увиденное и использовать это в своей работе.

Темы занятий:

1. Декоративный сосуд в виде животного
2. Декоративное изображение букв
3. Декоративные маски, символизирующие состояние или характер
4. Лепка изразца «Русская сказка»
5. Рельеф в круге: «птицы и листья», «подводный мир»

Учебные задачи III этапа обучения.

Основной задачей курса является изучение головы и фигуры человека. Учащиеся знакомятся с принципами лепки парной формы, строением и пропорциями головы, изучают анатомическое строение, изучают детали головы и фигуры. Педагог воспитывает интерес учащихся к изучению анатомической основы форм головы и фигуры человека, детальной их проработки.

I Раздел: Лепка с натуры

Задачи:

1. Дальнейшее знакомство со скульптурными материалами, умение выполнить каркас для головы и фигуры. Азы работы с гипсом, формовка головы и рельефа.
2. Дальнейшее развитие навыков реалистической скульптуры - изображение человека, переход к более крупным объемам.
3. Изучение анатомического строения человека.

Темы занятий:

1. Изучение анатомии человека: лепка черепа
2. Лепка частей лица
3. Лепка гипсовой головы (Сократ)
4. Этюд головы с натуры (живая модель). Формовка.
5. Этюды фигуры на движение и характер
6. Этюд гипсовой фигуры (1/3 натуры)
7. Копирование античного рельефа

II Раздел: Композиция

Задачи:

1. Понимание законов построения композиции и умение их применять: треугольник в

композиции, композиционный центр, горизонтальная композиция, вертикальная композиция, динамическая диагональ; пластические связи и ритмы в композиции, пространственное расположение, характер и взаимосвязь объемов в композиции, цельность.

2. Умение выполнить одно, двух и трехфигурную композицию. Умение самостоятельно собрать материал для композиции. Умение самостоятельно поставить творческие задачи и решить их.
3. Умение передавать психологию образа, эмоциональное состояние.
4. Развитие творческого воображения и умения наблюдать явления действительности, передавая их пластическими образами.

Темы занятий:

1. Однофигурная композиция (свободная тема)
2. Композиция «Люди и животные»
3. Композиция на динамику: «Музыка», «Танец», «Охота», «Сражение»
4. Композиция на историческую тему (события русской истории: Куликовская битва, эпоха Ивана Грозного, Петра I и т.п.) или литературную тему (герои Н.В. Гоголя, «Дон Кихот»)
5. Лепка медали (известная личность: художник, поэт, музыкант, ученый, историческая личность). Формовка медали.
6. Проверочная работа на свободную тему (двух-трех фигурная композиция).

III Раздел: Декоративная пластика

Задачи

1. Умение трансформировать реалистическую форму в условную, знаковую.
2. Умение вписать скульптурную форму в архитектурную ситуацию; понимание масштаба и декоративности формы.
3. Знакомство с историей искусств: основные направления в скульптуре XIX -XX века и в современной скульптуре. Выдающиеся скульпторы этого периода.

Темы занятий:

1. Лепка шахматных фигур
2. Лепка маскарона
3. Декоративная композиция «Музыка»

4.Методическое обеспечение учебного процесса

(условия реализации программы).

I. Программа может быть осуществлена при наличии следующих материально-технических условиях:

- 1) наличие отдельного помещения, приспособленного для скульптурных работ;
- 2) наличие необходимых для занятий скульптурных материалов и оборудования:
глины, гипса, пластилина, проволоки, инструментов, стеков, скульптурных станков, емкостей для хранения глины, столов, стульев, выставочных и рабочих стеллажей, муфельной печи;
- 3) наличие методических пособий: гипсовые копии с классических образцов скульптуры (головы, фигуры, рельефы, розетки, маски и т.д.); чучела, скелеты и черепа птиц и животных, анатомические пособия (экорше, череп, скелет);
- 4) наличие живых моделей-животных (мелких и средних), а также натурщиков (на 3-м этапе обучения);
- 5) наличие технических средств для показа изображений и фильмов (компьютер с проектором);
- 6) наличие иллюстративных материалов: подборки фотографий и рисунков различных животных, художественных альбомов, подборки иллюстраций к сказкам, подборки журналов по искусству, фильмов и слайд-шоу (по истории искусств и по сказкам). Помимо выше перечисленного иллюстративного материала для более полноценного знакомства с жизнью природы, изучения движений животных и их поведения в естественной среде обитания – дикой природе –необходимы просмотры видеофильмов, с целью углубления познаний в области истории искусств и расширения представления об искусстве и культуре различных народов мира.

II. Кадровое обеспечение.

Для выполнения программы необходимы 1-2 педагога соответственно этапам обучения, специфики преподаваемого предмета.

Список литературы

Книги художников (также рекомендованы детям на 3 этапе обучения ♦).

- ♦ А.С. Голубкина «Несколько слов о ремесле скульптора», М. 1992
- ♦ С. Коненков «Мой век», М. 1972
- ♦ Э. Лантери «Лепка», М. 2006
- ♦ В.А. Ватагин «Изображение животного».
- ♦ В.А, Фаворский «Литературно-теоретическое наследие», М. 1982

◆ П.П. Чистяков «Письма, записные книги, воспоминания».

◆ Книги по истории искусств Д.С. Лихачева, И.Э. Грабаря.

◆ «Малая история искусств», М. 1972-91

◆ «Энциклопедия античности», М.1992

◆ «Энциклопедия декоративно-прикладного искусства» М. 1993

◆ «Иллюстрированная энциклопедия моды», Изд-во Артия, Прага 1986

◆ «Словарь античности», М.1992

Работы по философии искусства и творческого восприятия С. Булгакова, Е. Трубецкого.

Статьи и книги о воспитании А. Макаренко, Я. Корчека.

Работы по психологии: М. Эриксон «Мой голос останется с вами», П XXI 1995.

Книги по педагогике:

«Эстетическая культура и эстетическое воспитание», книга для учителя М. 2005

Б. Неменский «Мудрость красоты» М. 1981

Книги, рекомендованные учащимся:

Книги о животных:

Дж. Адамсон «Пятнистый сфинкс», «Пипа бросает вызов», М.1984

К. Лоренц «Год серого гуся», «Кольцо царя Соломона», М. 1984

Дж. Даррелл «Моя семья и другие звери», М.1980

Кай Карри-Линдал «Птицы над сушей и морем», М.1984

Ю. Дмитриев «Соседи по планете», М. 1985

Книги о художниках:

Б. Мережковский «Микеланджело»

Д. Вейс «Роден»

Книги по мифологии:

«Мифы в искусстве старом и новом» (По Рене Менау), М.1993

«Мифы народов мира», М. 1980

Книги по анатомии:

Баммас «Пластическая анатомия», М. 1987

Рабинович «Пластическая анатомия», М. 1972

Художественные альбомы:

Альбомы Микеланджело, Донателло, Вероккио, Гудона, Родена, Бурделя,
Майоля, Манцу, Мура.

«Sculpture», Taschen, 1991

Антология современного искусства,

«Се человек», европейская деревянная скульптура, М. Галарт, 1999

«Красота человека в искусстве», М.1980

«Античная скульптура»

«Искусство Этрурии и Древней Италии», М.1988

«Этюды по истории античного портрета»,

«Римский портрет»,

«Искусство древнего Египта»

«Скульптура эпохи Возрождения»

«Древнерусское декоративно-прикладное искусство», М.1985

«Русский лубок», М.1985

Русский изразец