МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА РОЗАНОВА»

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»
Протокол № 07
«30» мая 2017г.

УТВЕРЖДАЮ Директор МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» ______ М.Г. Ващенко _____ «30» мая 2017г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД

(возраст от 18 лет)

Разработчик – Мезенцева Александра Ивановна, преподаватель изобразительного искусства МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»

Рецензент: Федорова Ирина Викторовна, преподаватель изобразительного искусства, заведующая художественным отделением МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»

Структура программы «Основы изобразительного искусства»

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
 - Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
 - Сведения о затратах учебного времени
 - Форма проведения учебных аудиторных занятий
 - Цели и задачи учебного предмета
 - Структура программы учебного предмета
 - Методы обучения
 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета «Рисунок»

- Учебно-тематический план
 - Программное содержание по годам обучения

Содержание учебного предмета «Живопись»

- Учебно-тематический план
- Программное содержание по годам обучения

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа «Основы изобразительного искусства» рассчитана на обучение взрослых людей, которые уже имеют навыки в области изобразительного искусства и желают приобщиться к изобразительному творчеству.

Программа представляет собой сочетание классических академических подходов и современных методик. Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства.

В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок» и «Живопись» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира.

Программа обучения выстроена таким образом, что позволяет приступить к занятиям в любой момент, имея даже нулевой уровень подготовки. При этом процесс творческого развития корректируется индивидуально для каждого человека.

Программа занятий предлагает изучение художественных дисциплин, начиная с простейших заданий по рисунку, живописи и заканчивая изучением портрета и фигуры человека. Особенность этой программы заключается в том, что теоретическая подготовка не выделяется в отдельный предмет, а каждое занятие включает теоретическую и практическую части.

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства для взрослых «Основы изобразительного искусства» реализуется в рамках платных образовательных услуг.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Основы изобразительного искусства» сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет учебных 31 неделю в год, с 01 октября по 30 апреля. Занятия проходят один раз в неделю по 4 урока, продолжительность урока (академического часа) – 40 минут.

Сведения о затратах учебного времени

Разделы	Затраты учебного времени		Всего академических часов
Годы обучения	1 год		
Полугодия	1	2	
Живопись	24	30	54
Рисунок	24	30	54
Всего:	48	60	108

Недельная нагрузка в часах (академических часах) по направлениям:

- «Живопись» 2 часа неделю;
- «Рисунок» 2 часа в неделю;

Форма проведения учебных занятий

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

Цель и задачи учебного предмета

Основной целью программы является:

- приобщение к изобразительному искусству всех желающих, не имеющих Художественного образования;
- обще эстетическое развитие обучающихся;
- формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и владений, позволяющих в дальнейшем работать творчески.

Задачи учебного предмета:

- развитие устойчивого интереса к различным видам изобразительной деятельности;
- формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами и техниками;
- формирование навыков в использовании основных техник и материалов;

Структура программы

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

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

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

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);

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для ведения занятий по рисованию преподаватель должен иметь книги, альбомы, журналы с иллюстрациями, крупные таблицы образцов, технические рисунки, живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи для натюрмортов, муляжи и др. материалы для показа их детям.

Для реализации программы необходимо дидактическое обеспечение:

- а) наглядные пособия, образцы работ, сделанные учащимися;
- б) слайды, видео-аудио пособия;
- в) иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного искусства;
 - г) схемы, технологические карты

II. Содержание учебного предмета «Рисунок»

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учётом сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку.

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры.

Параллельно с длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее овладеть искусством рисунка.

Учебно-тематический план учебного предмета «Рисунок»

No	Названия тем выполняемых работ	Количество часов
1	Натюрморт из геометрических тел	12
2	Рисунок тематического натюрморта	10
3	Построение гипсового асимметричного орнамента	12
4	Зарисовка фигуры человека в среде	6
5	Натюрморт с гипсовым орнаментом	14
	Итого;	54

Темы и содержание выполняемых работ

1. Тема. Натюрморт из геометрических тел.

Задание 1.Рисунок натюрморта из 3-4-х гипсовых геометрических тел (куб, шар, призма).

Задачи:

Закрепить знания, умения и навыки в рисунке гипсовых геометрических тел, полученные в 4-м классе. Грамотно закомпоновать, выбрать формат, поставить предметы на плоскость, правильно расположить в пространстве натюрморта, применить законы перспективы, выявить объем предметов и пространства в натюрморте тоновыми отношениями.

Материалы: альбом, формат листа А2, карандаши разной мягкости.

2. Тема. Рисунок тематического натюрморта.

Задание 2. Тональный рисунок натюрморта из предметов быта повышенной сложности.

Задачи: Закрепление знаний и совершенствование навыков полученных ранее на примере более сложного многопланового натюрморта. Грамотно закомпоновать натюрморт в выбранном формате, поставить предметы на плоскость, построить их с учетом пропорций и перспективных сокращений, передать тональные отношения, выявить объем и пространство натюрморта с помощью тона. Добиться цельности изображения натюрморта.

Материалы: альбом, формат листа А2, карандаши разной мягкости.

3. Тема. Построение гипсового асимметричного орнамента.

Задание 3. Линейно-конструктивный рисунок простого асимметричного гипсового орнамента высокого рельефа.

Задачи:

Продолжить изучение методов построения гипсового рельефа на примере более сложной выпуклой формы. Познакомить с понятием пластики в рисунке. Грамотно закомпоновать в листе, передать конструктивные особенности

орнамента, построить с учетом линейной и воздушной перспективы. Совершенствовать технику штриха.

Материалы: альбом, формат листа А2, карандаши разной мягкости.

4. Тема. Фигура человека в среде.

Задание 4: Зарисовка фигуры человека в среде с передачей его рода деятельности.

Задачи:

Познакомить с понятием образа через тематическую постановку. Грамотно закомпоновать, передать пропорции фигуры, раскрыть образ, выявить самое характерное, передать взаимосвязь фигуры с интерьером. Добиться передачи глубокого пространства.

Материалы: альбом, формат листа А2, материалы по выбору.

5. Тема. Натюрморт с гипсовым орнаментом.

Задание 5. Тональный рисунок натюрморта с 1-2-мя предметами быта, с простым гипсовым орнаментом и драпировкой.

Задачи:

Грамотно закомпоновать. Построить с учетом перспективных сокращений. Передать большие тональные отношения, вылепить объем предметов штрихом, передать пространство натюрморта с помощью тона. Добиться материальности предметов и цельности изображения натюрморта.

Материалы: альбом, формат листа А2, карандаши разной мягкости.

II. Содержание учебного предмета «Живопись»

Основу программы учебного предмета «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии. Задания для начинающих знакомят обучающихся с основами цветоведения, свойствами живописных материалов, приёмами работ акварелью. В дальнейшем углубляются знания о цвете, цветовой гармонии, влияния среды и освещения. Постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предмет

Учебно-тематический план учебного предмета «Живопись»

$N_{\underline{0}}$	Названия тем выполняемых работ	Количество часов
1	Натюрморт «Дары осени».	12
2	Постановка с фигурой человека.	10
3	Натюрморт с освещением в контражур.	10
4	Тематический натюрморт в интерьере.	12
5	Натюрморт из разно фактурных предметов.	10
	Итого:	54

Темы и содержание выполняемых работ

1. Тема. Натюрморт «Дары осени».

Задание 1. Этюд натюрморта в формате А-3.

Задачи:

Восстановить навыки и умения работы акварелью. Выявить свежесть, точность цветовых и тональных отношений. Передать объем букета и предметов, решить пространственную среду. Уточнить характерные особенности мазком. Передать цельность, декоративность колористического решения.

<u>Материалы:</u> альбом, формат листа A2, A3, акварель, кисти белка, колонок №4-6.

2. Тема. Постановка с фигурой человека.

Задание 2.Тематическая постановка с фигурой сидящего человека. Задачи:

Повторить общие пропорции человека. Вспомнить об особенностях изображения человека в живописи. Передать большие цветовые и тональные отношения, выявить объем и пространство постановки с помощью тепло-холодных отношений. Выявить характерные особенности модели. Добиться цельности изображения фигуры и пространства.

<u>Материалы:</u> альбом, формат листа A2, A3, акварель, кисти белка, колонок №4-6.

3. Тема. Натюрморт с освещением в контражур.

Задание 3. Натюрморт с комнатным растением лаконичной формы. Задачи:

Вспомнить о влиянии окружающей среды на собственный цвет предмета. Поиск образности силуэта. Передать объем и материальность предметов и окружающего их пространства с помощью тональных и тепло-холодных отношений.

<u>Материалы:</u> альбом, формат листа A2, A3, акварель, кисти белка, колонок №4-6.

4.Тема. Тематический натюрморт в интерьере.

Задание 4. Тематический натюрморт с введением окна или угла комнаты.

Задачи: Передача цветом формы, материальности, фактуры предметов и окружающего их пространства. Выявить влияние окружающей среды на собственный цвет предметов с помощью тепло-холодных отношений. Ритмически построить цветовые пятна. Добиться передачи глубокого пространства.

<u>Материалы:</u> альбом, формат листа A2, акварель, кисти белка, колонок №4-6.

5. Тема. Натюрморт из разно фактурных предметов.

Задание 5. Натюрморт с предметами из стекла, металла(матовых и блестящих), керамики и т. д..

Задачи:

Лепка цветовым мазком формы, материальности, фактуры предметов и окружающего их пространства. Выявить влияние окружающей среды на собственный цвет предметов с помощью тепло-холодных отношений. Добиться передачи осязаемости предметов. Выявить цельность тоновых и цветовых отношений.

<u>Материалы:</u> альбом, формат листа А2, акварель, кисти белка, колонок №4-6. 8

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы «Основы изобразительного искусства» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание терминологии изобразительного искусства;
- знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе;
- знание основных формальных элементов композиции (ритм, соразмерность, пропорциональность, симметрия-асимметрия, статика-динамика, силуэт, контраст, центричность децентричность и др.);
- знание выразительных средств декоративной графики (точка, линия, пятно и их пластические свойства, фактуры, текстуры и др.);
- знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.);
- умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции;
- умения применять в работе разнообразные выразительные средства (композиционные, графические, живописные, декоративные);
- овладение навыками самостоятельной творческой деятельности;
- умение последовательно вести работу от замысла до итога;
- умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности.

IV. Формы и методы контроля, система оценок.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

В качестве средств контроля успеваемости обучающихся программой предусмотрен просмотр учебных работ, организуемый два раза в год (один раз в полугодие).

Критерии оценок.

По результатам просмотра учебных работ выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

- 5 (отлично) ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, при этом рисунок выразителен, подход к работе творческий; умеет завершать свою работу самостоятельно.
- 4 (хорошо) ставится при способности учащегося рисовать по замыслу, умение передавать личное отношение к объекту изображения, но делает незначительные ошибки.
- 3 (удовлетворительно) ставится, если учащийся умеет выполнять задание по плану педагога, не самостоятелен, не проявляет интереса к выполнению заданий, работа содержит значительное количество ошибок.

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи и рисунку следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры в сочетании с изучением теоретических основ. Задания предусматривают наличие богатого натурного фонда, большого иллюстративного материала.

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка и живописи, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

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

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.

VI. Список литературы

Методическая литература

- 1. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963
- 2. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957
- 3. Беда Г. В. Живопись. М., 1986
- 4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
- 5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. М.: Арт-Родник, 2002
- 6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. М.: Арт-Родник, 2004
- 7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. М.: Просвещение, 1992
- 8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. М., 1977
- 9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
- 10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
- 11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
- 12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. М.: Искусство, 1986
- 13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. М.: Высшая школа, 1992
- 14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996

- 15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. Ростов н/д: Феникс, 2007
- 16 Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. М.: Эксмо, 2010
- 17. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006
- 18. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. граф. фак. пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1986
- 19. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. Минск: Харвест, 2010
- 20. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. граф. фак. пед. ин-тов. Под ред.
- А. Серова. М: Просвещение, 1975
- 21. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989
- 22. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва.
- М.: Изобраз. искусство, 1981
- 23. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.-М.: Астрель, 2006

Учебная литература

- 1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
- 2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск: Титул, 1996
- 3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. Обнинск: Титул, 1996
- 4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
- 5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. АСТ, 2005
- 6. Яшухин А.П. Живопись. М.: Просвещение, 1985
- 7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву АМ, Агар, 1999
- 8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. М., 1968
- 9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.
- 10. Барышников А.П. Перспектива. М., 1955
- 11. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
- 12. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
- 13. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005