

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Нижневартовска
«Детская школа искусств № 3»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

Нормативный срок освоения программы – 8 лет

Принято
Педагогическим советом
МАУДО г. Нижневартовска
«Детская школа искусств № 3»
Протокол № 8
от «13» мая 2024 года

Утверждено
Директор МАУДО
г. Нижневартовска
«Детская школа искусств № 3»
_____С.В.Очирова
Приказ № 91 от «15» мая 2024 года

Содержание

1. Пояснительная записка. Содержание и структура дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 8 лет, дополнительный год обучения (9 класс)
2. Планируемые результаты освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись»
3. Учебный план - срок обучения 8 лет
4. Учебный план дополнительного года обучения (9класс)
5. График образовательного процесса- срок обучения 8 лет
6. График образовательного процесса- срок обучения 9лет
7. Система и критерии оценок
8. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности
9. Требования к условиям реализации программы
10. Программы учебных предметов, фонды оценочных средств

I. Пояснительная записка

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (далее – программа ДПОП «Живопись») определяет содержание и организацию образовательного процесса в Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей г. Нижневартовска «Детская школа искусств №3» (далее – Школа). Школа вправе реализовывать дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области изобразительного искусства «Живопись» при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. Настоящая ДПОП «Живопись» составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» (далее ФГТ), утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 09 февраля 2012г. №86. ФГТ «Живопись» устанавливают обязательные требования к минимуму содержания, структуре, условиям и сроку реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Программа разработана с учётом:

- обеспечения преемственности программы «Живопись» и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области изобразительного искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Цели программы:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за

своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» для детей, поступивших в первый класс Школы в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год и составляет 9 лет.

Школа имеет право реализовывать дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу «Живопись» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ. ОУ имеет право реализовывать программу «Живопись» учебным планам с учетом ФГТ. Продолжительность учебного года по программе «Живопись» в первом классе – 32 учебных недели, со второго по седьмой (восьмой) класс составляет 33 недели, в выпускном классе – 40 недель. Программой «Живопись» предусмотрены каникулы для обучающихся:

- в течение учебного года в объеме не менее 4х недель;
- для обучающихся первого класса - дополнительные недельные каникулы.

При приеме на обучение по программе «Живопись» ОУ проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей, необходимых для освоения программы «Живопись». Порядок и сроки проведения отбора детей устанавливаются Школой самостоятельно. До проведения отбора Школа вправе проводить предварительные прослушивания консультации в порядке, установленном Школой самостоятельно. Отбор детей проводится в форме вступительных испытаний (экзаменов), содержащих творческие задания, позволяющих определить наличие способностей к художественно-исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может предоставить самостоятельно подготовленные художественные работы. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на освоение программы «Живопись» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление обучающихся не предусмотрено.

Оценка качества образования по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» производится на основе ФГТ.

Освоение обучающимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись», завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой Школой.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Живопись»

Минимум содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательных программ художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Планируемые результаты освоения программы «Живопись» составлены на основании ФГТ «Живопись» и должны обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области художественного творчества:

- знания терминологии изобразительного искусства;
- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыков анализа цветового строя произведений живописи;
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции;

в области пленэрных занятий:

- знания об объектах живой природы, особенностях работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», «живопись», «композиция»;

в области истории искусств:

- знания основных этапов развития изобразительного искусства;
- умения использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности;
- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды

Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения, является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области живописи:

- знания классического художественного наследия, художественных школ;
- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- умения использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка и живописи;
- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и техники;

в области пленэрных занятий:

знания о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;

умения передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;

умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;

навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей;

в области истории искусств:

знания основных произведений изобразительного искусства;

умения узнавать изученные произведения изобразительного искусства и соотносить их с определенной эпохой и стилем;

- навыков восприятия современного искусства.

Результаты освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» по учебным предметам обязательной части должны отражать:

ОП.01.УП.01. Основы изобразительной грамоты и рисования:

- знание различных видов изобразительного искусства;
- знание основных жанров изобразительного искусства;
- знание основ цветоведения;
- знание основных выразительных средств изобразительного искусства;
- знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии - ассиметрии;
- умение работать с различными материалами;
- умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках;
- навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;
- навыки передачи формы, характера предмета;
- наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения;
- наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.

ОП.01.УП.02. Прикладное творчество:

- знание понятий в «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы»;
- знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;
- умение работать с различными материалами;
- умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования;
- умение изготавливать игрушки из различных материалов;
- навыки заполнения объемной формы узором; навыки ритмического заполнения поверхности;
- навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.

ОП.01.УП.03. Лепка:

- знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция»;
- знание оборудования и пластических материалов; умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;
- умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов;
- умение работать с натуры и по памяти;
 - умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи;
- навыки конструктивного и пластического способов лепки.

ОП.01.УП.04.Рисунок:

- знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; знание законов перспективы;
- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; - умение моделировать форму сложных предметов тоном;

- умение последовательно вести длительную постановку;
- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;
- навыки передачи фактуры и материала предмета;
- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

ОП.01.УП.05.Живопись:

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

ОП.01.УП.06.Композиция станковая:

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

ОП.02.УП.01.Беседы об искусстве:

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства;
- знание особенностей языка различных видов искусства; - первичные навыки анализа произведения искусства;

ОП.02.УП.02.История изобразительного искусства:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

ПО.03.УП.01. Пленэр:

- знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия природы в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
 - навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

III. Учебный план

Программа «Живопись» включает в себя учебные планы, которые являются её неотъемлемой частью:

- учебный план с нормативным сроком освоения 8 лет;
- учебный план дополнительного года обучения (9 класс).

Учебные планы, определяют содержание и организацию образовательного процесса в ОУ по программе «Живопись», разработаны с учетом преемственности образовательных программ в области изобразительного искусства среднего профессионального и высшего профессионального образования, сохранения единого образовательного пространства, индивидуального творческого развития обучающихся. Учебные планы программы «Живопись» предусматривают максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся.

Учебные планы разработаны на основании ФГТ, в соответствии с графиками образовательного процесса ОУ и сроков обучения по программе «Живопись», а также отражают структуру программы «Живопись», установленную ФГТ, в части:

- наименования предметных областей и разделов;

- форм проведения учебных занятий;
- проведения консультаций;
- итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований.

Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, предусмотренный программой «Живопись» не превышает 26 часов в неделю. Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся (без учета времени, предусмотренного на консультации, промежуточную аттестацию и участие обучающихся в творческой и культурно-просветительской деятельности ОУ) не превышает 14 часов в неделю

Учебный план программы «Живопись» содержит следующие предметные области (далее – ПО):

- ПО.01.Художественное творчество;
- ПО.02.История искусств;
- По.03. Пленэрные занятия;

и разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов (далее–УП).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2024 – 2025 учебный год
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области изобразительного искусства
«Живопись»

Нормативный срок обучения – 8 лет

Индекс предметных областей, разделов и учебных предметов	Наименование частей, предметных областей, разделов и учебных предметов	Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия (в часах)			Промежуточная аттестация (по учебным полугодиям)		Распределение по годам обучения							
				Трудоёмкость в часах	Трудоёмкость в часах	Групповые занятия	Мелкогрупповые занятия	Индивидуальные занятия	Зачеты, контрольные уроки	Экзамены	1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс	6-й класс
		Количество недель аудиторных занятий														
		32	33	33	33	33	33	33	33							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Обязательная часть	4369	1959	2410					Недельная нагрузка в часах							
ПО.01.	Художественное творчество	3752	1745	2007												
ПО.01.УП.01	Основы изобразительной грамоты и рисование	392	196		196		2,4	6	2	2	2					
ПО.01.УП.02	Прикладное творчество	294	98		196		2,4,6		2	2	2					
ПО.01.УП.03	Лепка	294	98		196		2,4,6		2	2	2					
ПО.01.УП.04	Рисунок	957	396		561		8... -12,16	14				3	3	3	4	4

ПО.01.УП.05	Живопись	891	396		495		7,9... -15	8... -14				3	3	3	3	3
ПО.01.УП.06	Композиция станковая	924	561		363		7,9... -15	8... -14				2	2	2	2	3
ПО.02.	История искусств	477	214		263											
ПО.02.УП.01	Беседы об искусстве	147	49	98			2,4,6		1	1	1					
ПО.02.УП.02	История изобразительного искусства	330	165		165		8...-14					1	1	1	1	1
Аудиторная нагрузка по двум предметным областям:					2270				7	7	7	9	9	9	10	11
Максимальная нагрузка по двум предметным областям (с учетом самостоятельной работы):		4229	1959		2270											
ПО.03.	Пленэрные занятия	140			140											
ПО.03.УП.01.	Пленэр	140			140		8...-16					35	35	35	35	
Аудиторная нагрузка по трем предметным областям:					2410											
Максимальная нагрузка по трем предметным областям:		4369	1959		2410											
Количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов по трем предметным областям:							34	10								
В.01.	Вариативная часть	858	429		429											
В.01.УП.01	Композиция прикладная	132	66		66		8... -16								1	1
В.01.УП.02.	Композиция станковая	330	165		165							1	1	1	1	1
В.01.УП.03.	Основы анимации	396	198		198							2	2	2		
Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части:		5227	2388		2839				7	7	7	12	12	12	12	13
Всего максимальная нагрузка с учетом вариативной части (с учетом самостоятельной работы):		5227	2388		2839											

Всего количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов:						44	10									
К.04.00.	Консультации	113	-	113					Годовая нагрузка в часах							
К.04.01.	Основы изобразительной грамоты и рисование			6				2	2	2						
К.04.02.	Прикладное творчество			6				2	2	2						
К.04.03	Лепка			6				2	2	2						
К.04.04.	Живопись			20							4	4	4	4	4	
К.04.05.	Рисунок			20							4	4	4	4	4	
К.04.06.	Композиция станковая			40							8	8	8	8	8	
К.04.07	Беседы об искусстве			3				1	1	1						
К.04.08	История изобразительного искусства			12							2	2	2	2	4	
А.05.00.	Аттестация	Годовой объем в неделях														
ПА.05.01.	Промежуточная (экзаменационная)	7								1	1	1	1	1	1	-
ИА.05.02.	Итоговая аттестация	2														2
ИА.05.02.01.	Композиция станковая	1														1
ИА.05.02.02.	История изобразительного искусства	1														1
Резерв учебного времени		8								1	1	1	1	1	1	1

1. В колонках 8 и 9 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. Номера полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после цифр необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5...-15» имеются в виду все нечетные полугодия, включая 15-й; «9-12» – и четные и нечетные полугодия с 9-го по 12-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия Школа устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде

контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы. По усмотрению ОУ оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании четверти.

2. Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой. Время, отведенное для работы с живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом на аудиторские занятия.

3. Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, в том числе – 1 неделю в июне месяце (кроме 8 класса). Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром: 4-8 классы – по 28 часов в год.

4. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов.

5. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Резерв учебного времени устанавливается Школой из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Примечание к учебному плану

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия — от 11 человек; мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек.

2. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется следующим образом:

Прикладное творчество – по 1 часу в неделю;

Лепка – по 1 часу в неделю;

Основы изобразительной грамоты и рисование – по 2 часа в неделю;

Рисунок - 4-6 классы – по 2 часа; 7-8 классы - по 3 часа;

Живопись - 4-6 классы – по 2 часа; 7-8 классы - по 3 часа;

Композиция станковая - 4-6 классы – по 3 часа; 7-8 классы - по 4 часа;

Беседы об искусстве – по 0,5 часа в неделю;

История изобразительного искусства – по 1 часу в неделю.

Композиция прикладная - по 0,5 часу в неделю;

Скульптура - по 0,5 часу в неделю;

Примечание к учебному плану

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия — от 11 человек; мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек.

2. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется в 9 классе следующим образом:

Рисунок - по 3 часа в неделю.; Живопись - по 3 часа в неделю.; Композиция станковая - по 4 часа в неделю.;

История изобразительного искусства – по 1 часу в неделю.

IV. График образовательного процесса

на 2024 – 2025 учебный год

Срок обучения - 8 лет

		1. График учебного процесса																								2. Сводные данные по бюджету времени в неделях																																					
		сентябрь			октябрь			ноябрь			декабрь			январь			февраль			март			апрель			май			июнь			июль			август			Ау	Пр	Рез	Ит	Ка	Вс																				
классы		01 - 08	09 - 15	16 - 22	23 - 29	30 - 06	07 - 13	14 - 20	21 - 27	28 - 03	04 - 10	11 - 17	18 - 24	25 - 01	02 - 08	09 - 15	16 - 22	23 - 29	30 - 05	06 - 12	13 - 19	20 - 26	27 - 02	03 - 09	10 - 16	17 - 23	24 - 02	03 - 09	10 - 16	17 - 23	24 - 30	31 - 06	07 - 13	14 - 20	21 - 27	28 - 04	05 - 11	12 - 18	19 - 25	26 - 31	01 - 08	09 - 15	16 - 22	23 - 29	30 - 06	07 - 13	14 - 20	21 - 27	28 - 03	04 - 10	11 - 17	18 - 24	25 - 31										
	1																																																										32	1	1		18
2																																																				33	1	1		17	52						
3																																																				33	1	1		17	52						
4																																																				33	1	1		17	52						
5																																																				33	1	1		17	52						
6																																																				33	1	1		17	52						
7																																																				33	1	1		17	52						
8																																																				33			2	4	39						
9																																																				33			2	4	39						

Обозначения

Аудиторные занятия

Резерв учебного времени

Промежуточная аттестация

Итоговая аттестация

Каникулы

VII. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись»

Основы изобразительной грамоты и рисование

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- учащийся демонстрирует оригинальность мышления, отсутствие шаблонного представления задания;
- грамотный выбор формата, определение величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин;
- знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и др.);
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;

Оценка 4 «хорошо»

Предполагает:

- грамотный выбор формата, определение величины предмета, пропорциональные отношения величин;
- знание элементарных законов композиции;
- решение поставленной задачи с помощью преподавателя;
- имеются незначительные ошибки;
- работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно).

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- шаблонное представление задания (срисовывание с образца);
- грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов;
- работой учащегося руководит преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

Предполагает:

- шаблонное представление задания (срисовывание с образца);
- неумело выполнена компоновка, обучающийся не освоил формат;
- допускает грубые искажения в передаче пропорций и формы предметов;
- неумение самостоятельно вести работу;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.

Прикладное творчество

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- знания основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов;
- учащийся демонстрирует оригинальность мышления, отсутствие шаблонного представления задания;
- знания основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.);

- умение работать с различными материалами, в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования;
- навыки ритмического заполнения поверхности;
- исполнение работы в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составление композиции, с учётом законов композиции;
- обучающийся проявил организационно-трудовые умения.

Оценка 4 «хорошо»

Предполагает:

- знания основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов;
- знания основных признаков декоративной композиции;
- умение работать с различными материалами, в различных техниках;
- незначительные промахи в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- неполные знания основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов;
- выполнение работы под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

Предполагает:

- незнание основных понятий и терминологии;
- неумение самостоятельно вести работу;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.

Композиция станковая

Оценка «5» («отлично»)

Предполагает:

- знание теоретического материала на уровне требований программы;
- владение специальной терминологией;
- знание последовательности ведения работы над композицией;
- умение выбрать формат для станковой работы;
- умение грамотно скомпоновать работу в листе, применяя принципы, закономерности и приёмы компоновки;
- умение отразить заданную тему средствами композиции;
- умение выделять композиционный центр, передавать пропорции и характер изображаемых объектов, соподчинять главное и второстепенное;
- умение применять средства линейной и световоздушной перспективы;
- жанр композиционной работы хорошо читается (пейзаж со стаффажем отличается от портрета на фоне пейзажа);
- предложенная тема по композиции раскрыта и вызывает эмоциональное сопереживание у зрителя;
- изображаемое должно иметь авторские черты (не переходить в подражание какому-либо художнику);
- технически грамотно выполнена работа в материале.

Оценка «4» («хорошо»)

Предполагает:

- знание теоретического материала на уровне требований программы;

- владение специальной терминологией;
- последовательности ведения работы над композицией соблюдена;
- грамотно выполнена композиционная работа, но с небольшими пробелами: допущены незначительные ошибки в тональном решении, либо в перспективных построениях;
- переданы пропорции и характер изображаемых объектов, соподчинены главное и второстепенное;
- жанр композиционной работы хорошо читается;
- тема композиции раскрыта;
- работа технически грамотно выполнена в материале.

Оценка «3» («удовлетворительно»)

Предполагает:

- неполные знания теоретического материала;
- неуверенное владение терминологией изобразительного искусства;
- невыразительное композиционное решение заданной темы;
- неумело выбран формат для станковой работы;
- технически слабо выполнена работа в материале.

Оценка «2» («неудовлетворительно»)

Предполагает:

- незнание теоретического материала на уровне требований программы;
- невладение терминологией дисциплины;
- неумение отразить заданную тему средствами композиции;
- жанр композиционной работы плохо различим;
- технически неграмотно выполнена работа в материале

Композиция прикладная

Оценка «5» («отлично»)

Предполагает:

- знание теоретического материала на уровне требований программы;
- владение специальной терминологией;
- знание основных законов построения декоративной композиции;
- умение применять на практике базовые принципы и средства композиции: линию и силуэт, стилизацию, контраст и нюанс, колорит, акцент, симметрию и асимметрию, сюжетно-композиционный центр, выразительность цветового и ритмического построения, закон равновесия, закон контраста форм и пятен, соразмерность и соподчиненность частей композиции;
- умение вести работу над форэскизами, предлагать множественность вариантов композиционных решений;
- последовательность в ведении работы: от идеи-эскиза до исполнения работы в материале;
- навыки работы в различных техниках: гуашь, тушь, аппликация, коллаж и др.
- самостоятельность обучающегося в выполнении композиции в материале, работа отличается оригинальностью идеи, грамотным техническим исполнением, творческим подходом.

Оценка «4» («хорошо»)

Предполагает:

- знание теоретического материала на уровне требований программы;
- владение специальной терминологией;
- последовательности ведения работы над композицией соблюдена;
- тема композиции раскрыта;

- технически грамотно выполнена работа в материале, но есть незначительные ошибки, недочёты;
- обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя.

Оценка «3» («удовлетворительно»)

Предполагает:

- неполные знания теоретического материала;
- неуверенное владение терминологией изобразительного искусства;
- невыразительное композиционное решение заданной темы;
- технически слабо выполнена работа в материале.

Оценка «2» («неудовлетворительно»)

Предполагает:

- незнание теоретического материала на уровне требований программы;
- невладение терминологией дисциплины;
- неумение отразить заданную тему средствами композиции;
- технически неграмотно выполнена работа в материале, с грубыми ошибками.
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе обучающегося.

Рисунок

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- знание теоретического материала на уровне требований программы;
- владение специальной терминологией;
- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;
- владение линией, штрихом, тоном;
- умение передать материальность предметов в рисунке;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- знание теоретического материала на уровне требований программы;
- владение специальной терминологией;
- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность рисунка.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- неполные знания теоретического материала;
- неуверенное владение терминологией изобразительного искусства;
- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести рисунок;

- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

Предполагает:

- неграмотную компоновку изображения в листе;
- неумение самостоятельно вести рисунок;
- грубые недочеты в конструктивном построении;
- нарушения в передаче тональных отношений;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

Живопись

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

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

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- знание теоретического материала на уровне требований программы;
- владение специальной терминологией;
- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в передаче цветовых и тональных отношений между предметами;
- обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- неполные знания теоретического материала;
- неуверенное владение терминологией изобразительного искусства;

- ошибки в компоновке изображения в листе;
- недочеты в передаче цветовых и тональных отношений между предметами;

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

Предполагает:

- неграмотную компоновку изображения в листе;
- грубые нарушения в передаче цветовых и тональных отношений;
- неумение самостоятельно вести живописную работу;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.
- невладение живописными техниками.

Пленэр

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- грамотную компоновку в листе;
- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
- соблюдение правильной последовательности ведения работы;
- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

Оценка 4 («хорошо»)

Предполагает:

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;
- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
- недостаточная моделировка объемной формы;
- незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка 3 («удовлетворительно»)

Предполагает:

- существенные ошибки, допущенные при компоновке;
- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
- грубые ошибки в тональных отношениях;
- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

Предполагает:

- грубые ошибки, допущенные при компоновке;
- искажение пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
- грубые ошибки в тональных отношениях;
- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
- неумение самостоятельно вести работу;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работ.

Лепка

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

Оценка «5» («отлично»)

Предполагает:

- знание теоретического материала на уровне требований программы;
- владение специальной терминологией;
- знание оборудования, различных пластических материалов и их свойств;
- знание способов лепки простейших форм и предметов;
- умение наблюдать предмет, анализировать его объём, пропорции, форму;
- умение передавать массу, объём, пропорции;
- умение работать с натуры и по памяти;
- умение применять технические приёмы лепки рельефа и росписи;
- умение применять конструктивный и пластический способ лепки;
- обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи.

Оценка «4» («хорошо»)

Предполагает:

- знание теоретического материала на уровне требований программы;
- владение специальной терминологией;
- последовательности ведения работы над композицией соблюдена;
- тема композиции раскрыта, но в работе есть незначительные недочеты в композиции в цветовом решении декорирования, при работе в материале есть небрежность;
- обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя.

Оценка «3» («удовлетворительно»)

Предполагает:

- слабое знание теоретического материала и терминологии дисциплины;
- неумение отразить заданную тему средствами композиции;
- недостаточное умение передавать массу, объем, пропорции;
- технически неграмотно выполнена работа в материале, с ошибками;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе обучающегося;
- работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует.

Оценка «2» («неудовлетворительно»)

Предполагает:

- плохое усвоение теоретического материала на уровне требований программы;
- не владение терминологией дисциплины;
- неумение отразить заданную тему средствами композиции;
- технически неграмотно выполнена работа в материале, с существенными ошибками, незаконченность, небрежность в работе обучающегося.

История искусств

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.

«2» (неудовлетворительно)- незнание теоретического материала на уровне требований программы;

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

«2» (неудовлетворительно)- незнание теоретического материала на уровне требований программы;

3. Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

Скульптура

Оценка «5» («отлично»)

Предполагает:

- знания глубокого понимания программного материала и умения самостоятельно выполнить практическую работу, не допустив ошибок;
- знания профессиональной терминологии в скульптуре, основных работ мастеров изобразительного искусства;
- знания закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- умения создавать грамотные, интересные и смелые творческие композиции с учетом полученных знаний;
- умения последовательно вести работу в скульптуре и рельефе по наброскам;
- умения создавать перспективное изображение предмета в рельефе;
- грамотное применение инструментов и материалов;
- умения выделять главное в изученном материале, на основании законов, правил и примеров обобщать, делать выводы;
- отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала.

Оценка «4» («хорошо»)

Предполагает:

- усвоение обучающимся программного материала, при этом допускаются неточности и незначительные ошибки;
- знание видов и жанров скульптуры;
- знание и применение в своих работах основных приёмов лепки;
- знание приёмов передачи формы предметов, характерных движений природы и эмоций ;
- умение грамотно построить последовательность выполнения скульптурной работы;
- умение выстраивания композиционной и пластической связи между предметами;
- умение работать над композицией в рельефе;
- творческий подход обучающегося к решению темы.

Оценка «3» («удовлетворительно»)

Предполагает:

- знание обучающимся основных положений учебного материала, допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний;
- недостаточность знаний о материалах и инструментах скульптора и их правильном применении;
- слабую передачу в лепке выразительных форм и сочетание орнамента с формой предмета;
- слабо развитое восприятие натуры;
- непоследовательное исполнение учебной и творческой работы ;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе обучающегося;
- работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует.

Оценка «2» («неудовлетворительно»)

Предполагает:

- плохое усвоение материала предмета;
- обучающийся не в состоянии самостоятельно организовывать свою деятельность, ставить учебную или творческую задачу и реализовывать её в материале;
- невозможность передать в лепке выразительные формы, сочетание орнамента с формой предмета, используя различные приёмы лепки;
- отсутствие творчества в создании художественных изделий;
- не владение технологией лепки простейших изделий из пластичных материалов.

VI. Программа творческой, методической и культурно - просветительской деятельности МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №3»

Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности (далее программа ТМКД) разрабатывается Школой на каждый учебный год самостоятельно, утверждается приказом директора и является неотъемлемой частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», реализуемой в МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств №3» и отражается в общем плане работы учреждения в соответствующих разделах.

Цель программы:

- создание в Школе комфортной развивающей образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, а также духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности.

Задачи программы:

- Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих встреч, и др.);
- Организация посещения обучающимися учреждений и организаций сферы культуры
- Организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- Использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития изобразительного искусства и образования;

- Организация эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке преподавателей образовательного учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся.

- Обеспечение программы учебно-методической документацией по всем учебным предметам, для самостоятельной работы обучающихся.

- Создание учебных творческих коллективов

- Повышение качества педагогической и методической работы Школы через регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на уровне города, округа (мастер-классы, конкурсы, творческие отчеты, конференции, форумы), а также обобщение опыта педагогической и методической работы педагогического коллектива Школы, сохранение педагогических традиций.

В рамках творческой, методической и культурно-просветительской деятельности Школа сотрудничает с общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями города и др. учреждениями культуры и искусства.

Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность обучающихся и преподавателей Школы осуществляется в счет времени отведенного на внеаудиторную работу обучающихся.

VII. Требования к условиям реализации программы «Живопись»

Требования к условиям реализации программы «Живопись» представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации программы «Живопись» с целью достижения планируемых результатов освоения данной ОП.

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно- нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности ОУ должно создать комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:

- выявления и развития одаренных детей в области изобразительного искусства;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);
- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития изобразительного искусства и образования;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы «Живопись» с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации;
- эффективного управления ОУ.

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет продолжительность учебного года составляет: с первого по третий класс - 39 недель, с четвертого по восьмой - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы - 33 недели. При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в восьмом и девятом классах составляет 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются: при реализации ОП со сроком обучения 8 лет с первого по третий классы - 13 недель, с четвертого по седьмой классы - 12 недель. При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 9 лет в восьмом классе устанавливаются каникулы объемом 12 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Школа обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с графиком образовательного процесса. Занятия пленэром могут проводиться в течение одной недели в июне месяце и рассредоточено в различные периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на освоение программы «Живопись» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление обучающихся не предусмотрено.

Программа «Живопись» обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным предметам.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности Школы.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.

Реализация программы «Живопись» обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 113 часов при реализации ОП со сроком обучения 8 лет и 131 час с дополнительным годом обучения. Резерв учебного времени устанавливается из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и

после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся и осуществляется в соответствии с «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств» и «Положением об итоговой аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств».

Итоговая аттестация обучающихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» проводится в форме выпускных экзаменов по следующим учебным предметам:

- 1) Композиция станковая;
- 2) История изобразительного искусства.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

- знание основных художественных школ, исторических периодов развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного искусства;
- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные возможности;
- навыки последовательного осуществления работы по композиции;
- наличие кругозора в области изобразительного искусства.

Реализация программы «Живопись» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню предметов учебного плана.

Библиотечный фонд Школы укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы "Живопись". Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области "История искусств" обеспечивается каждый обучающийся.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Реализация программы "Живопись" обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна составлять не менее 25 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП.

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет.

Педагогические работники Школы проходят не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Педагогические работники Школы должны осуществлять творческую и методическую работу.

Школа создает условия для взаимодействия с другими ОУ, реализующими ОП в области изобразительного искусства, в том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам реализации программы "Живопись", использования передовых педагогических технологий.

Материально-технические условия реализации программы "Живопись" обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, установленных настоящими ФГТ.

Материально-техническая база Школы должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Для реализации программы "Живопись" минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- выставочный зал,
- библиотеку,
- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотрный видеозал),
- мастерские,
- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий.
- натюрмортный фонд и методический фонд.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов "Беседы об искусстве", "История изобразительного искусства", оснащаются видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкапами) и оформляются наглядными пособиями.

VIII. Программы учебных предметов

Программы учебных предметов в соответствии с ФГТ являются неотъемлемой частью программы «Живопись», разработанной педагогическим коллективом Школы. Все программы учебных предметов разработаны преподавателями по каждому учебному предмету самостоятельно, в соответствии с учебным планом программы «Живопись» срок обучения – 8 (9) лет, прошли обсуждение на заседании методического совета Школы, имеют внешние и внутренние рецензии.

Программы учебных предметов выполняют следующие функции:

- нормативную, является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;
- процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
- оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков.

Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, содержат:

- титульный лист
- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (с указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторские занятия), формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета, межпредметные связи, краткое обоснование структуры программы, методы обучения, описание материально-технических условий реализации учебного предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты;
- учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных предметов);
- содержание учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, систему оценок;

- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень литературы, а также, при необходимости, перечень средств обучения.
- список литературы и средств обучения, необходимый для реализации программы учебного предмета

В программах учебных предметов дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» отражено обоснование объема времени, предусмотренного на выполнение домашнего задания.

Перечень программ учебных предметов по предметным областям обязательной части:

ПО01.УП.01 « Основы изобразительной грамоты и рисование»

ПО01.УП.02 « Прикладное творчество»

ПО01.УП.03 « Лепка»

ПО01.УП.04 « Живопись»

ПО01.УП.05 «Рисунок»

ПО01.УП.06 «Композиция станковая»

ПО02.УП.01 « Беседы об искусстве»

ПО02.УП.02 « История изобразительного искусства»

ПО03.УП.01 « Пленер»

В 01 « Скульптура»

В 02 «Композиция прикладная»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по предмету

ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ И РИСОВАНИЕ

(ПО.01.УП.01)

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательной программ

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

«ЖИВОПИСЬ»

срок реализации 3 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание учебного предмета
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список литературы
8. Фонды оценочных средств

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и составлена на основе примерной программы по учебному предмету ПО.01.УП.01. «Основы изобразительной грамоты и рисование» утвержденной МКРФ, институтом развития образования в сфере культуры и искусства в 2012 году.

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» занимает важное место в комплексе предметов предпрофессиональных программ «Декоративно-прикладное творчество». Он является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Программа предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» состоит из двух разделов — графики и цветоведения, это два направления в содержании учебного предмета в каждой возрастной категории.

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий в разделе выстроена по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к изобразительной деятельности.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» - 3 года в рамках дополнительной предпрофессиональной программы «Декоративно-прикладное творчество» с 8-летним сроком освоения.

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а также 2 часа самостоятельной работы.

Возраст детей, обучающихся по данной программе – от 7 до 10 лет.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график						Всего часов
	промежуточной аттестации						
Классы	1	2	3	4	5	6	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	32	32	33	33	33	33	
Самостоятельная работа (в часах)	32	32	33	33	33	33	196
Максимальная учебная нагрузка (в	64	64	66	66	66	66	392
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		экзамен	

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Форма занятий – мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА :

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте.
2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства
3. Формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи:

- Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной памяти).
- Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное.
- Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.
- Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.).
- Приобретение детьми опыта творческой деятельности.
- Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы обучающихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

1. объяснительно – иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской.

2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1. «Графика»					
1.1.	Многообразие линий в природе	урок	4	2	2
1.2.	Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна	урок	4	2	2
1.3.	Выразительные возможности цветных карандашей	урок	4	2	2
1.4.	Техника работы пастелью	урок	4	2	2
1.5.	Орнамент. Виды орнамента	урок	8	4	4
1.6.	Орнамент. Декорирование конкретной формы	урок	4	2	2
1.7.	Кляксография	урок	4	2	2
1.8.	Пушистые образы. Домашние животные	урок	8	4	4
1.9.	Фактуры	урок	8	4	4
1.10.	Техника работы пастелью	урок	8	4	4
Раздел 2. «Цветоведение»					
2.1.	Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник»	урок	4	2	2
2.2.	Цветовой спектр. Основные и составные цвета	урок	4	2	2
2.3.	Цветовые растяжки	урок	4	2	2
2.4.	Теплые и холодные цвета	урок	8	4	4
2.5.	Техника работы акварелью: «вливание цвета в цвет»	урок	8	4	4
2.6.	Техника работы акварелью: «мазками»	урок	8	4	4
2.7.	Техника работы акварелью «по – сырому» на мятой бумаге. Многообразие оттенков серого цвета	урок	8	4	4
2.8.	Техника работы акварелью «сухая кисть»	урок	4	2	2
2.9.	Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее оттенков	урок	8	4	4

2.10	Творческое задание «Портрет мамы»	урок	8	4	4
2.11	Смешанная техника. 4 стихии.	Урок	8	4	4
			128	64	64

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1. «Графика»					
1.1.	Противостояние линии. Характерные особенности линий	урок	8	4	4
1.2.	Работа с геометрическими формами. Применение тона.	Урок	4	2	2
1.3.	Стилизация. Преобразование геометризованной формы в пластичную	урок	8	4	4
1.4.	Абстракция. Преобразование пластической формы в геометризованную	урок	8	4	4
1.5.	Текстура	урок	4	2	2
1.6	Ритм. Простой, усложненный	урок	4	2	2
1.7	Симметрия. Пятно	урок	4	2	2
1.8	Асимметрия	урок	4	2	2
1.9	Линия горизонта. Плановость	урок	8	4	4
1.10	Техника работы фломастерами	урок	8	4	4
1.11	Буквица. «Веселая азбука»	урок	4	2	2
Раздел 2. «Цветоведение»					
2.1	Большой цветовой круг. Название цветов большого цветового круга. «Теплохолодность» цвета	урок	4	2	2
2.2	Нюансы. Многообразие оттенков цвета	урок	4	2	2
2.3	Контрасты. Контрастные пары цветов.	Урок	8	4	4
2.4	Цвет в тоне	урок	4	2	2
2.5	Ахроматические цвета. Творческое задание	урок	4	2	2
2.6	Локальный цвет и его оттенки	урок	4	2	2
2.7	Плановость	урок	4	2	2
2.8	Выделение композиционного центра посредством цвета. Доминанта, акцент	урок	8	4	4

2.9	Условный объем. Освещенность предметов	урок	4	2	2
2.10	Изучение нетрадиционных живописных приемов	урок	8	4	4
2.11	Творческая композиция	урок	8	4	4
			132	66	66

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1. «Графика»					
1.1.	Равновесие	урок	4	2	2
1.2.	Статика. Динамика	урок	4	2	2
1.3.	Силуэт	урок	4	2	2
1.4.	Шахматный прием в декоративной графике	урок	8	4	4
1.5.	Перспектива	урок	8	4	4
1.6	Пластика животных	урок	8	4	4
1.7	Работа фломастерами (цветными карандашами)	урок	8	4	4
1.8	Пластика человека	урок	4	2	2
1.9	Графическая композиция	урок	8	4	4
Раздел 2. «Цветоведение»					
2.1	Локальный цвет и его оттенки	урок	4	2	2
2.2	Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном	урок	4	2	2
2.3	Колорит. Нюансные или контрастные гармонии	урок	8	4	4
2.4	Цветовые гармонии в пределах 2-3 цветов	урок	4	2	2
2.5	Смешанная техника	урок	4	2	2
2.6	Цвет в музыке	урок	4	2	2
2.7	Психология цвета	урок	4	2	2
2.8	Тематическая композиция	урок	8	4	4
2.9	Тематическая композиция	урок	8	4	4
2.10	Тематическая композиция	урок	8	4	4
2.11	Тематическая композиция	урок	8	4	4
			132	66	66

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» занимает особое место в системе обучения детей художественному творчеству. Этот предмет является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с различными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий призвана развивать образное мышление и воображение ребенка, внимание, наблюдательность, зрительную память.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. «ГРАФИКА»

1.1 Тема: Многообразие линий в природе. Знакомство с пластическим разнообразием линий. Понятие «живая линия». Освоение графического языка. Выполнение зарисовок (например, скалы, горы, водопад, банка с льющимся вареньем). Использование формата А3 (белый или тонированный), черного (серого, коричневого) фломастера или гелиевых ручек. **Самостоятельная работа:** выполнить 3 – 4 упражнения на характер линий: волнистая, ломаная, прямая, спиралевидная и т.д.

1.2 Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна. Знакомство с выразительными средствами графической композиции. Выполнение зарисовок (например, следы на снегу: следы птиц, людей, лыжников и т.д.). Использование Формата А3, черного фломастера, гелиевой ручки. **Самостоятельная работа:** заполнение формы шаблона – рыбка (линия), гриб (точка), ваза (пятно).

1.3 Тема: Выразительные возможности цветных карандашей. Знакомство с цветными карандашами. Работа штрихом, пятном. Знакомство с цветовыми переходами. Выполнение рисунка по шаблону (например, праздничные воздушные шары, праздничный торт, осенние листья). Использование формата А3, цветных карандашей. **Самостоятельная работа:** выполнение плавных цветовых переходов (цветовые растяжки).

1.4. Тема: Техника работы пастелью. Освоение навыков рисования пастелью, изучение технологических особенностей работы (растущевка, штриховка, затирка). Выполнение эскизов (например, гриб, цветок, ёжик, рыбка). Использование пастельной бумаги (формат А4), пастели, фиксажа. **Самостоятельная работа:** посещение действующих выставок работ художников.

1.5 Тема: Орнамент. Виды орнамента. Знакомство с классификацией орнамента. Роль орнамента в жизни людей. Выполнение эскизов «Лоскутное одеяло», салфетка, скатерть. Использование формата А3, фломастеров или гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: создание орнаментов из геометрических элементов (круг, квадрат, ромб, треугольник и др.).

1.6 Тема: Орнамент. Декорирование конкретной формы. Дать понятие о композиционном ритме. Знакомство с правилами построения простого ленточного орнамента. Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, перчаток. Использование акварели, фломастеров, формат А3.

Самостоятельная работа: выполнение простых геометрических, растительных орнаментов.

1.7 Тема: Кляксография. Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу) из ограниченной палитры акварели (туши) и постараться увидеть в нем образ и дорисовать его. Выполнение эскизов (например, «Космический зоопарк», несуществующее животное, посуда, обувь). Использование формата А3, акварели, туши, белой гуаши, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: закрепление материала посредством дорисовывания пятен (связь формы пятна с образом).

1. Тема: Пушистые образы. Домашние животные. Продолжать обучать основным приемам техники «по-сырому», применение новой техники в творческих работах. Выполнение этюдов (например, этюды кошек или собак).

Использование формата А3, туши или черной акварели, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: знакомство с работами художников-иллюстраторов детских книг.

2. Тема: Фактуры. Знакомство с материальностью окружающего мира средствами графики. Выполнение упражнений – зарисовок с натуры (мох, ракушки, камушки и др.) и творческих заданий (например, пенек с грибами, морские камушки с водорослями). Использование формата А3, черного фломастера, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: изображение моха, камней, коры деревьев.

3. Тема: Техника работы пастелью. Использование различных фактур (кожа, мех, перья, чешуя). Выполнение зарисовок с натуры (мех, перья, кожа, чешуя и др.) и творческих заданий (например, животные севера или юга, мама и дитя). Использование формата А3, пастели. **Самостоятельная работа:** выполнение рисунка домашнего животного в технике «пастель».

Раздел 2. «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

2.1 Тема: Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник».

Виды и жанры изобразительного искусства. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием. Выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, мазков, заливок. Использование формата А3,

карандаша, акварели, гелиевых ручек. **Самостоятельная работа:** закрепление пройденного материала.

2.2 Тема: Цветовой спектр. Основные и составные цвета. Знакомство с понятием «цветовой круг», последовательностью спектрального расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветами.

Выполнение эскизов (например, зонтик, парашют, радуга, радужные игрушки). Использование акварели, формата А3. **Самостоятельная работа:** закрепление материала, изображение радуги.

2.3 Тема: Цветовые растяжки. Изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление, затемнение). Выполнение этюдов (например, «Бусы», «Лопшарик», «Гусеница»). Использование акварели, формата А3. **Самостоятельная работа:** выполнение тоновых растяжек.

2.4 Тема: Теплые и холодные цвета. Знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета. Выполнение этюдов (например, «Северное сияние», «Холодные и теплые сладости», «Веселые осьминожки»). Использование акварели, формата А3. **Самостоятельная работа:** изображение пера волшебной птицы.

2.5 Тема: Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов (например, река, ручеек, водопад (композицию можно дополнять корабликами, выполненными из бумаги, способом «оригами»). Использование акварели, формата А3,

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение акварельных заливок.

2.6 Тема: Техника работы акварелью «мазками». Дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов – упражнений пестрых перьев с натуры, выполнение творческой работы (например, «Рыбка», «Курочка-ряба»). Использование акварели, формата А3. **Самостоятельная работа:** знакомство с репродукциями художников, работавших в этой технике (В. Ван-Гог и др.)

2.7 Тема: Техника работы акварелью «по – сырому» на мятой бумаге. Многообразие оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение эскизов животных (например, слон, бегемот, носорог, динозавр). Использование формата А3, акварели, мятой бумаги. **Самостоятельная работа:** закрепление материала, выполнение этюда с натуры (например, клубки ниток).

2.8 Тема: Техника работы акварелью «сухая кисть». Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов (например, «Ветреный день», «Летний луг», «Птичье гнездо» и т. Д). Использование формата А3, акварели.

Самостоятельная работа: закрепление приема.

2.9 Тема: Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее оттенков. Знакомство с техникой работы гуашью, учить составлять оттенки белого цвета путем смешивания с различными цветами. Выполнение этюдов (например, «Белые медведи», «Зайчик зимой», «Белые лебеди», «Голубки»). Использование пастельной бумаги, гуаши, формата А3. **Самостоятельная работа:** рисунок снеговика на темной пастельной бумаге.

2.10 Тема: Творческое задание «Портрет мамы». Обогащение чувственного опыта детей через эстетическое восприятие портретной живописи. Знакомство с жанром «портрет». Выполнение эскизов (например, портрет мамы, бабушки, сестренки). Использование техники на выбор: акварель, гуашь, пастель, формат А3). **Самостоятельная работа:** знакомство с жанром «портрет» (на примере работ известных художников: И. Репина, В. Серова, П. Ренуара, А. Модильяни, П. Гоген и др.)

2.11 Тема: Смешанная техника. 4 стихии. Учить применять разные техники и технологии в одной композиции. Выполнение эскизов на разные темы (например, «Огонь» (салют, костер, бенгальские огни, небесные светила; «Вода» (фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа); «Воздух (мыльные пузыри, облака, ветер); «Земля» (камни, скалы, пустыня)). Использование материалов на выбор учащихся, формата А3. **Самостоятельная работа:** выполнение творческой работы на заданную тему в формате А4.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. «ГРАФИКА»

1.1 Тема: Противостояние линии. Характерные особенности линий.

Продолжать знакомить с разнообразием линий в природе. Пластика линий. Выполнение зарисовок (например, два образа, противоположные по пластическому решению: голубь-орел; лебедь-коршун). Использование формата А3, белой и черной гелевых ручек. **Самостоятельная работа:** выполнение упражнения на характер линий (колкая, плавная, тонкая, ломаная; линия, разная по толщине и др.), формат А3.

1.2 Тема: Работа с геометрическими формами. Применение тона. Изучение плоских форм с тональным разбором. Выполнение зарисовок с натуры (например, «Пуговицы», «Печенье», и т.д.) Использование формата А3, простого карандаша.

Самостоятельная работа: заполнение штрихом простых геометрических форм (ромб, треугольник, квадрат, трапеция, круг и др.).

1.3 Тема: Стилизация. Преобразование геометризированной формы в пластичную. Формирование умения сравнивать, анализировать и преобразовывать геометрическую форму в пластичную. Выполнение упражнения – наброска схематичного изображения (посуда, обувь, и т.д.) и творческого задания. Форма декорируется простым орнаментом. Использование формата А3, фломастеров, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: изображение геометрического и пластического рисунка одного и того же предмета быта.

1.4 Тема: Абстракция. Преобразование пластической формы в геометризованную. Развитие умения сравнивать и преобразовывать пластическую форму в геометрическую, работать над цельностью образа. Выполнение зарисовки сказочного животного (лисичка-сестричка, бычок-смоляной бочок, косолапый мишка, мышка-норушка). Сначала преподаватель демонстрирует изображение реального животного, затем образ сказочного (книжного героя или мультипликационный персонаж), а после предлагает выполнить образ из геометрических фигур. Геометрические формы разные по размеру и характеру. Использование формата А3, фломастеров, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: знакомство с образами героев детских книг.

1.5 Тема: Текстура. Развитие художественных способностей, воспитание внимательного отношения к изображаемому объекту и стилизованного представления его в виде рисунка. Выполнение зарисовок природных форм с натуры, (например, ракушка, снежинка, перо, паутинка). Использование формата А3, гелиевых ручек, фломастеров.

Самостоятельная работа: наблюдение за природными формами, выполнение фотографий собственных наблюдений.

1.6 Тема: Ритм. Дать представление о ритмичной композиции, знакомить с понятием ритма в композиции (простой и сложный ритм), природные (растительные) ритмы, выполнение зарисовок и набросков природных форм с натуры. Выполнение композиции из цветов, сухих растений, водорослей и т.д. Использование формата А3, фломастеров, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: принести примеры ритмических композиций (из журналов, газет).

1.7 Тема: Симметрия. Пятно. Знакомство с понятием «симметрия», закрепление понятия «пятна», как выразительного средства композиции. Выполнение копий и зарисовок с натуры (например, насекомых, морских животных, фантастических образов). Использование формата А3, гелиевых ручек, фломастеров.

Самостоятельная работа: вырезание симметричного изображения из черной бумаги.

1.8 Тема: Асимметрия. Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в природе. Выполнение зарисовок предметов быта сложной формы (например, чайник, графин, фонарик, и др.). Использование формата А3, гелиевых ручек, фломастеров.

Самостоятельная работа: фотографирование предметов асимметричной формы.

1.9 Тема: Линия горизонта. Плановость. Знакомство с понятием «линия горизонта», изучение плановости в пейзаже. Выполнение зарисовки любого пейзажа с 2-3-мя планами. Использование гелиевой ручки, формата А3.

Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников, работающих в жанре «пейзаж», посещение основной экспозиции музея изобразительных искусств.

1.10 Тема: Техника работы фломастерами. Создание декоративного образа. Выполнение эскиза – образа (например, волшебный цветок, улитка). Использование формата А3, гелиевых ручек, фломастеров. **Самостоятельная работа:** выполнение упражнений на различные техники (заполнение шаблона точками, штрихами, сетками, ровным тоном).

1.11 Тема: Буквица. «Веселая азбука». Знакомство с буквицей, как элементом книжной графики, воспитание эстетического вкуса через рисование структурного элемента книжной графики – буквицы. Выполнение эскиза образа буквицы, подчеркивая характерные особенности буквы. Использование формата А3, фломастеров, гелиевых ручек. **Самостоятельная работа:** знакомство с видами шрифтов, буквицами, со стихотворениями детских поэтов о русском алфавите (И. Токмакова, Б. Захадер).

РАЗДЕЛ 2. «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

2.1 Тема: Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового круга. «Тепло-холодность» цвета. Знакомство с большим цветовым кругом, основными, составными цветами, с дополнительными холодными и теплыми цветами. Выполнение этюдов на тепло-холодность оттенков одного цвета (например, «Братья-гномы» и др.). Использование формата А3, акварели. **Самостоятельная работа:** выполнение упражнения, поиск теплого и холодного оттенка в пределах одного цвета.

2.2 Тема: Нюансы. Многообразии оттенков цвета. Знакомство с понятиями: «локальный цвет» и «оттенок». Выполнение этюдов с натуры (например, «ягоды», ветка рябины, виноград, перо сказочной птицы). Использование формата А3, акварели, пастели. **Самостоятельная работа:** собрать коллекцию пуговиц, бусин, фантиков в пределах одного цвета.

2.3 Тема: Контрасты. Контрастные пары цветов. Знакомство с контрастными парами цветов, их способностью «усиливать» друг друга. Выполнение композиции из предметов, контрастных по цвету (например, фрукты, зонтики под дождем, игрушки на полке и др.). Использование формата А3, акварели, пастели.

Самостоятельная работа: упражнение-аппликация «Пары контрастных цветов».

2.4 Тема: Цвет в тоне. Знакомство с понятием «тон». Выполнение эскиза (например, «Котенок с клубками ниток», «Свинья с поросятами»). Использование формата А3, акварели.

Самостоятельная работа: выполнить упражнение на растяжку 1-2 цветов.

2.5 Тема: Ахроматические цвета. Познакомиться с понятиями «ахроматические цвета», «светлота», с техникой их составления. Выполнение эскиза (например, иллюстрация к сказке В. Сутеева «Три котенка», образы домашних животных и др.). Использование формата А3, гуаши черной и белой.

Самостоятельная работа: знакомство с искусством черно-белой фотографии.

2.6 Тема: Локальный цвет и его оттенки. Развить у детей способность видения градаций цвета в живописи, многообразии цветовых оттенков. Выполнение композиции (например, из осенних листьев, цветов на клумбе). Использование формата А3, акварели.

Самостоятельная работа: упражнение «лоскутное одеяло».

2.7 Тема: Плановость. Повторить некоторые законы композиции в пейзаже (плановость, равновесие, композиционный центр). Выполнение этюда пейзажа (например, морской, горный, лесной). Использование формата А3, акварели.

Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников, работающих в жанре «пейзаж», посещение основной экспозиции музея изобразительных искусств.

2.8 Тема: Выделение композиционного центра посредством цвета. Знакомство с понятием «доминанта», «акцент». Выполнение этюда с натуры (например, «Корзина с урожаем», «Дары природы»). Использование формата А3, акварели или гуаши. **Самостоятельная работа:** выполнение аппликации из геометрических форм с доминантой и акцентом.

2.9 Тема: Условный объем. Освещенность предметов. Учить передавать свет посредством цвета. Выполнение этюдов с натуры (например, игрушки, предметы быта, овощные портреты). Использование формата А3, акварели.

Самостоятельная работа: фотографии освещенных объектов, выполнение упражнений: круглая форма (рисунок яблока, мячика), четырехгранная форма (кубик, домик), сложная форма (игрушка, человечек).

2.10 Тема: Изучение нетрадиционных живописных приемов. Знакомство с новыми техниками и их возможностями. Освоение новых техник. Выполнение упражнений. Вощение (например, морская волна с «барашками», морозные узоры, цветы и т.д.). Набрызг (салют, фонтан). Использование соли (звездное небо, созвездия зодиака). Монотипия (применение кружев и ткани в создании композиции «Зима»). Кляксография + раздувание («лунные цветы»). Использование формата А3, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др. **Самостоятельная работа:** закрепление материала.

2.11 Тема: Творческая композиция. Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение композиции (например, «Подводный замок Нептуна», «Космос», «Сказочный остров» и др.). Использование формата А3, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др. **Самостоятельная работа:** изучение аналогов композиций.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. «ГРАФИКА»

1.1 Тема: Равновесие. Знакомство с понятием равновесная композиция. Выполнение эскиза равновесной композиции из любых предметов. Использование формата А3,

гелиевой ручки, черного фломастера. **Самостоятельная работа:** поиск равновесных композиций в журналах, книгах и др.

1.2 Тема: Статика. Динамика. Знакомство с понятиями «статика», «динамика». Выполнение композиция на одну из понравившихся схем. Использование формата А3, гелиевой ручки. **Самостоятельная работа:** поиск статичных и динамичных композиций в журналах, книгах и др.

1.3 Тема: Силуэт. Повторение понятия «силуэт». Знакомство со сложными силуэтами. Оверлеппинг (наложение, пересечение). Создание композиции с использованием сложного силуэта (например, полка с посудой, белье на веревке). Использование формата, вытянутого по горизонтали, черного фломастера. **Самостоятельная работа:** выполнение аппликации-наложения черного на белое, белого на черное (рыбка в аквариуме, грибы в банке и др.).

1.4 Тема: Шахматный прием в декоративной графике. Знакомство с шахматным приемом. Выполнение композиции (например, «В шахматной стране»). Использование формата А3, черного фломастера. **Самостоятельная работа:** выполнение упражнений различных видов шахматных сеток.

1.5 Тема: Перспектива. Знакомство с видами перспективы города (фронтальная, «вид сверху» и др.), пропорциональные отношения (люди, машины, дома). Копирование архитектурных образов (замки, город). Использование формата А3, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: знакомство с разными городами по фотографиям, книжным иллюстрациям, открыткам.

1.6 Тема: Пластика животных. Дальнейшее знакомство с понятием «стилизация». Выполнение рисунка стилизованного животного, могут быть поиски образов животных к басням И.А. Крылова. На одном формате изобразить реальный образ и поиски стилизованных форм того же животного. Использование формата А3, гелиевой ручки.

Самостоятельная работа: выполнение модели животного из пластилина.

1.7 Тема: Работа фломастерами (цветными карандашами). Развитие умения стилизации живых форм. Выполнение эскиза (например, образ Царевны лягушки, образ времени года). Использование формата А3, цветных карандашей, фломастеров. **Самостоятельная работа:** поисковые зарисовки деталей персонажа (глаза, лапы, детали костюма и др.).

1.8 Тема: Пластика человека. Знакомство с условными пропорциями и схемами построения фигуры человека. Выполнение композиции (например, «Спорт», «Танец», «Акробаты»). Использование формата А3, гелиевой ручки, фломастеров.

Самостоятельная работа: фотографии или др. изображения людей в движении.

1.9 Тема: Графическая композиция. Формирование умения работать над сложной графической композицией. Выполнение композиции (например, «В окне и за окном»,

«Микромир», «Фонтаны», Славянские мифологические образы (птица Феникс, Сирин, Домовой, Леший, Водяной, Русалка). Использование формата А3, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: поиск подготовительного материала для творческой композиции, выполнение композиционных поисков.

Раздел 2. «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

2.1 Тема: Локальный цвет и его оттенки. Повторение и закрепление понятия локальный цвет и разнообразие оттенков одного цвета. Выполнение иллюстраций (например, иллюстрации разноцветных сказок Л. Яхнина). Использование формата А3, акварели.

Самостоятельная работа: выполнение абстрактной аппликации из кусочков ткани (ассоциации на темы: выюга, огонь, времена года, листопад и др.).

2.2 Тема: Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном. Выделение тоном главного пятна композиции. Выполнение эскизов (например, «Парусник на море, «Силуэт дерева на фоне заката», «Горный пейзаж», «Силуэт цветка в окне», «Привидения»). Использование формата А3, акварели.

Самостоятельная работа: копирование образцов, предложенных преподавателем.

2.3 Тема: Колорит. Нюансные или контрастные гармонии. Формирование знаний о нюансных цветах. Знакомство с понятием «пары нюансных цветов» большого цветового круга. Формирование знаний о дополнительных цветах. Выполнение эскиза витража (например, «Жар – птица», «Волшебный цветок», «Золотой петушок», «Бабочки»). Использование формата А3, акварели. **Самостоятельная работа:** знакомство с произведениями известных художников, изучение техники витража в журналах.

2.4 Тема: Цветовые гармонии в пределах 2-3-х цветов. Использование ограниченной палитры цветов в создании композиции. Выполнение эскиза афиши, флаэра (листовки). Использование формата А4, акварели, гуаши. **Самостоятельная работа:** изучение рекламной продукции.

2.5 Тема: Смешанная техника. Умение целесообразно использовать технику, согласно задуманному образу. Выполнение эскиза композиции (например, «Замороженное оконце» и др.) Использование формата А3, акварели, воска (восковая свеча), соли, гелиевых карандашей с блеском, цветных контуров, гелиевых ручек и др.

Самостоятельная работа: фотографирование морозных узоров.

2.6 Тема: Цвет в музыке. Развитие абстрактного мышления. Прослушивание музыкальных произведений П.И.Чайковский «Времена года», «Вальс цветов», выполнение ассоциативных цветовых композиций. Использование формата А3, акварели.

Самостоятельная работа: прослушивание шедевров классической музыки.

2.7 Тема: Психология цвета. Знакомить с психологическими характеристиками цвета на примере цветowych карт Люшера. Выполнение эскизов образов положительных или

отрицательных сказочных героев (например, Буратино, Карабас – Барабас, Пьеро, баба Яга и т.д.). Использование любого формата, материалов на выбор (гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: тестирование на предмет цвет-настроение, сочинение сказки о цветах и красках.

2.8 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение эскиза к сюжетной композиции (например, «праздник», «каникулы»). Использование формата любого размера и материалов на выбор (гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение композиционных поисков.

2.9 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции (например, «Зоопарк», «Человек и животное»). Использование формата любого размера, материалов на выбор (гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение композиционных поисков.

2.10 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции (например, «Театр»). Использование формата любого размера, материалы на выбор (гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение композиционных поисков.

2.11 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции (например, «Путешествие»). Использование формата любого размера, материалов на выбор (гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение композиционных поисков.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Основы изобразительной грамоты и рисование»:

1. Знание различных видов изобразительного искусства.
2. Знание основных жанров изобразительного искусства.
3. Знание терминологии изобразительного искусства
4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.).
5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе.
6. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства.
7. Знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии.
8. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения.
9. Навыки передачи формы, характера предмета.
10. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках.
11. Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения.
12. Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.
13. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции.
14. Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию.

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств **текущего контроля** успеваемости учащихся программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из выразительности цветового и (или) графического решения каждой работы. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся во 2-м и 4-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за полугодие.

По окончании предмета проводится промежуточная аттестация, вид аттестации – экзамен, оценка за который выставляется в 6-м полугодии и заносится в свидетельство об окончании предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование». Учащемуся предлагается выполнить сюжетную композицию на заданную тему (например, «Человек и животное», «В мире сказок», «Каникулы», «Я путешествую»). На выполнение задания отводится 4 часа. Оценка работ учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев.

Критерии оценки

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого роста программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, композицию, технику исполнения (выразительность цветового или графического решения).

«**Фантазия**». На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания.

- 5 (отлично) – учащийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи;
- 4 (хорошо) – решение поставленной задачи с помощью преподавателя;
- 3 (удовлетворительно) - использование готового решения (срисовывание с образца).

«**Композиция**». Предполагает грамотный выбор формата, определение величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и др.).

5 («отлично») – все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу не снижается;

4 («хорошо») – имеются незначительные ошибки;

3 («удовлетворительно») – грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов.

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) графического решения) предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие индивидуального цветового (графического решения), законченность работы.

5 («отлично») — учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и законченность работы;

4 («хорошо») – работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно);

3 («удовлетворительно») – работой учащегося руководит преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося.

6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших удовольствий для ребенка младшего школьного возраста. Они приносят много радости и положительных эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого возраста является любознательность, желание познавать окружающую действительность, отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить свой замысел в творческой работе. Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиа-теки школьной библиотеки). Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах). Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 100% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, применением шаблонов), а также в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

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, интерактивные доски);
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 1991
3. Горяева Н.А. первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. – М.: Педагогика, 1989
5. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. – М.: Просвещение, 1996
6. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольника. М.: Педагогика, 1983
7. Кирилло А. Учителю об изобразительных материалах. – М.: Просвещение, 1971
8. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. – М.: Столетие, 1998
9. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. –М.: Просвещение, 1985
10. Курчевский В.В. А что там, за окном? – М.: Педагогика, 1985
11. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. –М.: Просвещение, 1977
12. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. – М.: Просвещение, 1982
13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М., Академия, 2008
14. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: Просвещение, 1985
15. Щерблякин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные работы в начальных классах. – М.: Просвещение, 1990

Учебная литература

5. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. – М.: Издательство школы акварели Сергея Андрияки, 2009
6. Бесчастнов М.П. Графика пейзажа.- М.: Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008
7. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл./Под ред. Б.М.Неменского. –М.: Просвещение, 1998
4. Искусство и ты. Учебник для 1 кл./Под ред. Б.М. Йеменского. – М.: Просвещение, 1998
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство»- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008
8. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. Пособие – М.: Астрель: АСТ, 2006
9. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2009
10. Шалаева Т.П. Учимся рисовать.- М.: АСТ Слово, 201

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» - 3 года в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с 8-летним сроком освоения. Возраст детей, обучающихся по данной программе – от 7 до 10 лет.

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию.

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. Текущая аттестация проводится в течение четверти в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, знания по теории проверяются в форме устного опроса во время просмотра и обсуждения работ на занятиях, оценки заносятся в классный журнал.

В качестве средств **текущего контроля** успеваемости учащихся программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из выразительности цветового и (или) графического решения каждой работы. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

Промежуточная аттестация проводится во 2-м и 4-м полугодиях за счет аудиторного времени. Форма проведения - зачет. Проверка теоретических знаний по изученным темам программы осуществляется в виде тестовых заданий в течение 1 урока, практические умения и навыки проверяются в форме просмотра работ обучающихся. На просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за полугодие.

По окончании предмета проводится **итоговая аттестация**, вид аттестации - экзамен, оценка за который выставляется в 6-м полугодии и заносится в свидетельство об окончании предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование». Учащемуся предлагается выполнить сюжетную композицию на заданную тему (например, «Человек и животное», «В мире сказок», «Каникулы», «Я путешествую»). На выполнение задания отводится 4 часа. Оценка работ учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев.

Критерии оценки

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого роста программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, композицию, технику исполнения (выразительность цветового или графического решения).

«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания.

5 (отлично) - учащийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи;

4 (хорошо) - решение поставленной задачи с помощью преподавателя;

3 (удовлетворительно) - использование готового решения (срисовывание с образца).

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость, загромождение, статика, динамика и др.).

5 («отлично») - все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу не снижается;

4 («хорошо») - имеются незначительные ошибки;

3 («удовлетворительно») - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов.

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) графического решения) предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие индивидуального цветового (графического решения), законченность работы.

5 («отлично») — учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и законченность работы;

4 («хорошо») - работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно);

3 («удовлетворительно») - работой учащегося руководит преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося.

Критерии оценивания тестовых заданий

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) 50% - 69% правильных ответов;

«2» (неудовлетворительно) менее 50% правильных ответов.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство»

УП.01 Основы изобразительной грамоты и рисование

Период проведения аттестации: 2-ое полугодие (1 класс)

Теоретическая часть:

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Знать:

- понятие «живая линия», разнообразие и характер линий;
- основные выразительные средства графики (точка, линия, пятно);
- виды орнамента (геометрический, растительный зооморфный);
- виды и жанры изобразительного искусства;
- какими материалами и инструментами пользуется художник ;
- особенности работы художественными и графическими материалами: акварелью, гуашью, цветные карандаши, пастель, фломастер, тушь;
- основы цветоведения: основные и составные цвета, теплые и холодные цвета.

Практическая часть:

Уметь:

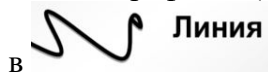
- организовывать свое рабочее место;
- грамотно компоновать изображение на листе;
- изображать линии разного характера (волнистая, ломаная, прямая, спиралевидная и т.д.);
- использовать в рисунке выразительные средства графической композиции (точка, линия, пятно);
- составлять собственный орнамент;
- освоить технику работы художественными и графическими материалами: акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель, фломастер, тушь;
- освоить основные приемы работы в технике кляксография, уметь в созданном пятне (кляксе) увидеть образ и дорисовать его;

- изображать фактуры окружающего мира средствами графики (мох, ракушки, камушки, кора деревьев);
- применять разные техники и технологии в одной композиции.

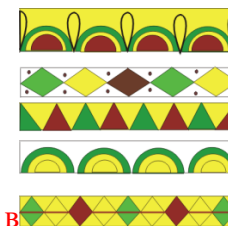
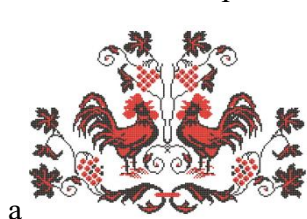
Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Выразительные средства изображения в графике? (выберите лишнее)

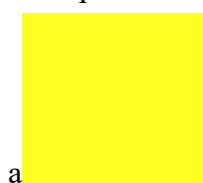
2. Найдите геометрический орнамент?

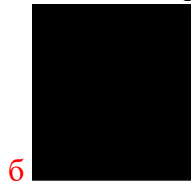
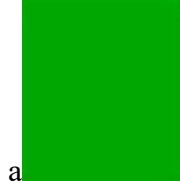
3. Найдите инструменты и материалы художника?

4. Выберите лишний цвет, который не относится к основным цветам?

5. Выберите лишний цвет, который не относится к составным цветам?

6. Выберите рисунок выполненный акварелью в технике «мазками»?

7. Выберите рисунок выполненный акварелью в технике «по сырому»?

8. Какой цвет больше всего используется для высветления цвета и получения светлых оттенков в работе гуашью?

- а) красный б) белый в) черный г) охра

9. Найдите картину, выполненную в жанре портрет?

10. Найдите картину, выполненную в жанре пейзаж?

Ключ к тестовым заданиям: 1.г), 2.в), 3.б), 4.в), 5.б), 6.а), 7.в), 8.б), 9.а), 10.в).

«5» (отлично) – 9 - 10 правильных ответов.

«4» (хорошо) – 7 - 8 правильных ответов.

«3» (удовлетворительно) 5 - 6 правильных ответов.

«2» (неудовлетворительно) 4 и менее правильных ответов.

Практическая часть

Форма проведения: просмотр.

На просмотр предоставляются работы, выполненные за 2-е полугодие в соответствии с учебной программой 1 класса.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство»

УП.01 Основы изобразительной грамоты и рисование

Период проведения аттестации: 4-ое полугодие (2 класс)

Теоретическая часть:

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Знать:

- характерные особенности линий;
- что такое тональный разбор простых форм;
- что такое «стилизация»;
- что такое «абстракция»;
- что такое «ритм» в композиции;
- понятия «симметрия», «асимметрия»;
- что такое «линия горизонта» и плановость в пейзаже;
- основы цветоведения: теплостудность цвета, локальный цвет и его оттенки, нюансы, контрасты, ахроматические цвета;
- понятие «условный объем», освещенность предметов;
- особенности нетрадиционных живописных приемов (монотипия, кляксография, воцение и др.);

Практическая часть:

Уметь:

- выполнять тональные растяжки на усиление и ослабление тона;
- сравнивать, анализировать и преобразовывать геометрическую форму в пластичную;
- сравнивать и преобразовывать пластическую форму в геометрическую, работать над цельностью образа;
- наблюдать за природными формами и зарисовывать их;
- различать симметричные и асимметричные формы;
- передавать плановость в пейзаже;
- видеть градаций цвета в живописи, многообразие цветовых оттенков;
- передавать свет посредством цвета;
- использовать нетрадиционные живописные приемы;
- работать над сложной тематической композицией;

Теоретическая часть

Форма проведения: кроссворд

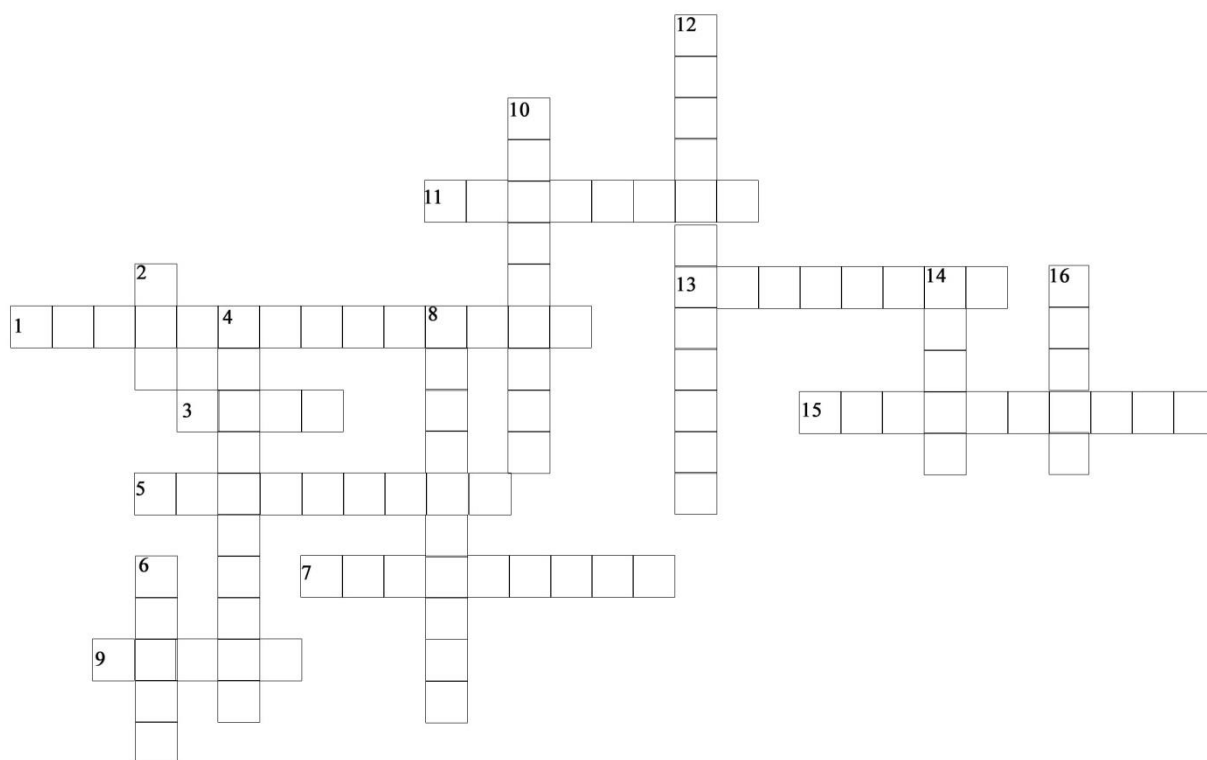
По горизонтали:

1. Как называются цвета, не имеющие цветового тона, отличающиеся друг от друга только по светлоте (черный, белый и все оттенки серого)?
3. Один из способов организации изображения, чередования его элементов, фигур, объемов, оттенков цвета через определенные интервалы их нарастания или убывания?
5. Соразмерность, равновесие масс, достигнутое как бы зеркальным отражением одной части в другую?
7. Основной и неизменный цвет изображаемых объектов, условный лишенный оттенков?
9. Предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения?
11. Пары резко противоположных цветов, взаимно усиливающих насыщенность друг друга, в цветовом круге находятся напротив друг друга?
13. Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли?
15. Расположение элементов композиции, в которой каждый элемент находится в устойчивом положении?

По вертикали:

2. Распределение и настройка шкалы от светлого тона до темного в изображаемом объекте
4. Отсутствие соразмерности (симметрии) в композиции?
6. Инструмент художника?
8. Обобщение и упрощение изображаемых фигур?
10. Отпечаток, оттиск. Вид печатной графики?

12. Техника рисования, при которой нужно дорисовать нанесенную на бумагу произвольную кляксу до узнаваемого художественного изображения?
 14. Оттенок, едва заметный переход от одного оттенка к другому?
 16. Изображение трехмерности формы на плоскости?

Ключ к решению кроссворда:

по горизонтали: 1)ахроматические, 3)ритм, 5)симметрия, 7)локальный, 9)эскиз, 11)контраст, 13)горизонт, 15)равновесие;

по вертикали: 2)тон, 4)асимметрия, 6)кисть, 8)стилизация, 10)монотипия, 12)кляксография, 14)нюанс, 16)объем

«5» (отлично) – 14 - 16 правильных ответов.

«4» (хорошо) – 11 - 13 правильных ответов.

«3» (удовлетворительно) 8 - 10 правильных ответов.

«2» (неудовлетворительно) 7 и менее правильных ответов.

Практическая часть

Форма проведения: просмотр.

На просмотр предоставляются работы, выполненные за 4-е полугодие в соответствии с учебной программой 2 класса.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство»

УП.01 Основы изобразительной грамоты и рисование

Период проведения аттестации: 6-ое полугодие (3 класс)

Теоретическая часть:

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Знать:

- виды изобразительного искусства;
- основные жанры изобразительного искусства;
- терминологии изобразительного искусства;
- основы цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.);
- разнообразные техники и технологии, художественных материалов в изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе;
- основные выразительные средства изобразительного искусства;
- основные формальные элементы композиции: принцип трехкомпонентности, силуэт, ритм, пластический контраст, соразмерность, центричность-децентричность, статика-динамика, симметрия-асимметрия.

Практическая часть:

Уметь:

- правильно организовать плоскость листа, композиционное решение изображения;
- передавать форму, характер предмета;
- выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках;
- проявлять творческую инициативу, понимать выразительность цветового и композиционного решения;
- образно мыслить, эстетически относиться к действительности;
- отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции;
- правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. **Равновесие в композиции – это**
 - а) произведение или скульптура декоративного характера
 - б) состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы относительно друг друга
 - в) распределение и настройка шкалы от светлого тона до темного в изображаемом объекте
2. **Статика – это**
 - а) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
 - б) вертикальная линия в центре листа
 - в) передача покоя в композиции
3. **Динамика – это**
 - а) передача движения в композиции
 - б) элемент светотени, наиболее освещенные участки в натуре и в изображении
 - в) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств
4. **Силуэт – это**
 - а) произведение или скульптура декоративного характера
 - б) живопись на стекле прозрачными красками
 - в) теневой профиль, очертание, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека нарисованное или вырезанное из бумаги
5. **Декоративная композиция – это**
 - а) изображение животных
 - б) композиция с высокой степенью выразительности и декоративности, включающая в себя элементы стилизации, абстракции
 - в) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
6. **Назовите ахроматические цвета**
 - а) черный, белый, серый
 - б) красный, желтый, синий
 - в) оранжевый, зеленый, фиолетовый
7. **Стилизация – это**
 - а) вертикальная линия в центре листа

- б) распределение и настройка шкалы от светлого тона до темного в изображаемом объекте
в) обобщение и упрощение изображаемых фигур и форм
8. Сколько голов вмещается в туловище человеческой фигуры?
а) 10-11
б) 7-8
в) 3-5
9. Воздушная перспектива - это
а) тон переходный между двумя соседними мало контрастными тонами в освещенной части предмета
б) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
в) то все что мы видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше видимых деталей.
10. Локальный цвет – это
а) живопись на стекле прозрачными красками
б) основной цвет предмета, условный, лишённый оттенков, которые возникают в природе под воздействием освещения, воздушной среды, рефлексов от окружающих предметов и пр.
в) оттенок, едва заметный переход от одного цвета к другому, тонкое различие в чем-либо
11. Контраст – это
а) элемент светотени, наиболее освещенные участки в натуре и в изображении
б) мутная картина акварелью
в) резко выраженная противоположность
12. Нюанс – это
а) оттенок, едва заметный переход от одного цвета к другому, тонкое различие в чем-либо
б) предварительный набросок
в) отсутствие соразмерности (симметрии) в композиции
13. Ритм в композиции – это
а) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств
б) это один из способов организации изображения, чередования его элементов, их нарастания или убывания
в) отсутствие соразмерности (симметрии) в композиции
14. Эскиз – это
а) вертикальная линия в центре листа
б) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
в) предварительный набросок
15. Линия горизонта– это
а) вертикальная линия в центре листа
б) воображаемая линия, которая отделяет небо от земли
в) предварительный набросок
16. Тон – это
а) распределение и настройка шкалы от светлого тона до темного в изображаемом объекте
б) вертикальная линия в центре листа
в) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
17. Симметрия– это
а) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств
б) соразмерность, равновесие масс, достигнутое как бы зеркальным отражением одной части в другую
в) обрамление для картины, созданное художником
18. Асимметрия– это

- а) вид всякого живого существа или предмета при боковом положении
 б) элемент светотени, наиболее освещенные участки в натуре и в изображении
 в) отсутствие соразмерности (симметрии) в композиции
- 19. Объем– это**
 а) плоское изображение
 б) мутная картина акварелью
 в) изображение трехмерности формы на плоскости
- 20. Мольберт– это**
 а) подставка под яйцо
 б) подставка под скульптуру
 в) подставка под картину
- 21. Пейзаж– это**
 а) изображение природы
 б) произведение или скульптура декоративного характера
 в) изображение животных
- 22. Портрет– это**
 а) вид всякого живого существа или предмета при боковом положении
 б) изображение человека
 в) изображение природы
- 23. Натюрморт– это**
 а) изображение неодушевленных предметов
 б) изображение животных
 в) подставка под скульптуру
- 24. Назовите основные цвета:**
 а) оранжевый, зеленый, фиолетовый
 б) черный, белый, серый
 в) красный, желтый, синий

Ключ к тестовым заданиям: 1.б 2.в 3.а 4.в 5.б 6.а 7.в 8.б 9.в 10.б 11.в 12.а 13.б
 14.в 15.б 16.а 17.б 18.в 19.в 20.в 21.а 22.б 23.а 24.в

«5» (отлично) – 22 - 24 правильных ответов.

«4» (хорошо) – 16 - 21 правильных ответов.

«3» (удовлетворительно) 12 - 15 правильных ответов.

«2» (неудовлетворительно) 11 и менее правильных ответов.

Практическая часть

Форма проведения: просмотр.

На просмотр предоставляются работы, выполненные за 6-е полугодие в соответствии с учебной программой 3 класса.

Контрольное задание: Учащемуся предлагается выполнить сюжетную композицию на заданную тему (например, «Человек и животное», «В мире сказок», «Каникулы», «Я путешествую»). Материал: формат А3, гуашь или акварель. На выполнение задания отводится 4 часа.

В творческой работе необходимо показать умения:

- правильно организовать плоскость листа, композиционное решение изображения;
- передавать форму, характер предметов;
- выбирать колористическое решение;
- проявлять творческую инициативу, понимать выразительность цветового и композиционного решения;
- образно мыслить;
- отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции;
- работать над сложной тематической композицией;
- передавать плановость в сюжетной композиции

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по предмету

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

(ПО.01.УП.02)

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

«ЖИВОПИСЬ»

срок реализации 3 года

Содержание

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание предмета
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Формы и методы контроля
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список литературы
8. Фонды оценочных средств

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и составлена на основе примерной программы по учебному предмету ПО.01.УП.02. «Прикладное творчество» утвержденной МКРФ, институтом развития образования в сфере культуры и искусства в 2012 году.

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в комплексе предметов программ «Декоративно-прикладное творчество». Он является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной культуре.

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость, соотносясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.

Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на 3 года обучения, с 1 по 3 класс. В первый год продолжительность учебных занятий составляет 32 недели, во второй и третий годы - по 33 недели.

Возраст детей, обучающихся по данной программе – от 7 до 10 лет.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество» при 3-летнем сроке обучения составляет 294 часа. Из них: 196 часов - аудиторные занятия, 98 часов - самостоятельная работа.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы, аттестации, учебной	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	1		2		3		
Классы							
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в	32	32	32	34	32	34	196
Самостоятельная работа (в	16	16	16	17	16	17	98
Максимальная учебная нагрузка (в	48	48	48	51	48	51	294
Вид промежуточной		зачет		зачет		зачет	

Форма проведения учебных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы - от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а также 1 час самостоятельной работы.

Цели учебного предмета

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;

- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества;
- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи учебного предмета

научить:

- основам художественной грамоты;
- практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-прикладного творчества;
- приемам составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- творчески использовать полученные умения и практические навыки;
- планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;
- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
- овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами художественного мастерства;
- пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;
- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- формировать творческое отношение к художественной деятельности;
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
- приобщить к народным традициям;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

1. Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы: объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

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

1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.
2. Освоение приемов работы в материале.
3. Выполнение учебного задания.

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами по искусству. Кабинет оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской.

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с элементами коллажа					
1.1.	Дерево - рука	урок	3	1	2

1.2	Букет цветов	урок	6	2	4
1.3.	Осенние листочки	урок	3	1	2
1.4.	Пейзаж - настроение	урок	6	2	4
1.5.	Сказка	урок	6	2	4
Раздел 2: Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись					
2.1.	Беседа о росписи. Знакомство с элементами	урок	6	2	4
2.2	Копирование образца	урок	3	1	2
2.3.	Творческая работа . создание композиции с использованием характерных образов данной	урок	6	2	4
Раздел 3: Текстиль. Ткачество					
3.1	История ткацкого ремесла	экскурсия	1	-	1
3.2	Основные технические приемы ткачества	урок	8	3	5
3.3	Копирование гобелена	урок	6	2	4
3.4	Значение колорита в работе над гобеленом	урок	3	1	2
3.5	Выполнение эскиза гобелена	урок	6	2	4
3.6	Пояс в технике дерганье (плоский)	урок	3	1	2
3.7.	Пяс в технике дерганье (квадратный)	урок	3	1	2
Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах					
4.1	Плешковская игрушка-свистулька	урок	6	2	4
4.2	Чернышенская глиняная кукла	урок	6	2	4
4.3	Колокольчик	урок	6	2	4
4.4	Матрешка	урок	6	2	4
4.5	Игрушка-погремушка	урок	3	1	2
			96	32	64

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Работа с бумагой. Коллаж					
1.1.	Мир, в котором я живу	урок	9	3	6
1.2	Натюрморт	урок	6	2	4
1.3.	Открытка	урок	9	3	6
1.4.	Город	урок	9	3	6
Раздел 2: Традиционные виды росписи. Кистевая роспись. Гжель					
2.1.	Беседа о росписи. Знакомство с элементами	урок	3	1	2

2.2	Копирование образца	урок	6	2	4
2.3.	Творческая работа. Создание композиции с использованием характерных образов данной	урок	9	3	6
Раздел 3: Текстиль. Кружево и вышивка					
3.1	Вышивка и кружево в русском костюме	экскурсия	3	1	2
3.2	История кружевоплетения на коклюшках в России. оборудование	урок	3	1	2
3.3	Орнамент сцепного кружева, полотнянка, ажурные решетки	урок	6	2	4
3.4	Копирование образцов	урок	6	2	4
3.5	Творческая работа	урок	6	2	4
3.6	Искусство вышивки	урок	3	1	2
3.7.	Традиционная вышивка «Орловский спис»	урок	6	2	4
3.8	Орнаментальная композиция «Сказочные птицы»	урок	6	2	4
Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах (Игрушка из природного материала: солома, листья кукурузы, рогоз)					
4.1	Закладка на основе косички из 3-х, 5-и соломин, 4-х с двумя основами	урок	2	-	2
4.2	«Сердечко»	урок	4	4	2
4.3	«Птица», «Лошадка»	урок	3	1	2
			99	33	66

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Работа с бумагой. Способы окрашивания бумаги. Объемное моделирование и конструирование					
1.1.	Способы создания фактуры на бумаге	мастер-класс	3	1	2
1.2	Монотипия или мраморирование	мастер-класс	3	1	2
1.3.	Волнистый шар	урок	6	2	4
1.4.	Елка объемная	урок	9	3	6
1.5	Бумажная бижутерия	урок	9	3	6
Раздел 2: Традиционные виды росписи. Роспись по дереву (Городец, Мезень)					

2.1.	Беседа о видах росписи. Знакомство с их художественно-стилистическими	урок	3	1	2
2.2.	Копирование образца	урок	6	2	4
2.3.	Эскиз росписи разделочной доски в городецкой технике	урок	9	3	6
2.4.	Эскиз росписи прялки в мезенской технике	урок	12	4	8
Раздел 3: Текстиль. Способы декорирования ткани					
3.1.	Роспись тканей. Беседа о способах нанесения узора	урок-беседа	1	-	1
3.2.	Печать на ткани геометрического орнамента	урок	5	2	3
3.3.	Печать на ткани растительного орнамента	урок	3	1	2
3.4.	Батик. Свободная техника росписи	урок	9	3	6
3.5.	Техника росписи «Холодный батик»	урок	12	4	8
Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах. Тряпичная игрушка					
4.1.	Знакомство с миром тряпичной куклы. Кукла «Зайчик на пальчик»	урок	3	1	2
4.2.	Кукла «Мартиничка»	урок	3	1	2
4.3.	Кукла «Колокольчик»	урок	3	1	2
			99	33	66

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Прикладное творчество» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в различных техниках прикладного творчества.

Содержание программы включает следующие основные разделы:

Раздел 1: Работа с бумагой.

Раздел 2: Традиционные виды росписи.

Раздел 3: Текстиль.

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах.

Содержание программы направлено на освоение различных способов работы с материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, а также с другими видами декоративно-прикладного творчества.

1 год обучения

Раздел 1: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с элементами коллажа

1.1. Тема: Дерево - рука. Познакомиться с особенностями декоративной композиции: плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения. Использование контрастных отношений локального цвета фона и пестрой аппликации, которая на него наклеивается. Используется картон, цветная и пестрая бумага из журналов, клей, ножницы. **Самостоятельная работа:** «Веселые осьминожки». Придумать и выполнить декоративную композицию с использованием отпечатков рук (гуашь, акварель, формат А3).

1.2. Тема: Букет цветов. Познакомиться с техникой мозаичной аппликации. Узнать о виде монументального декоративно-прикладного искусства - мозаика. Выполнить композицию из заранее подготовленных кусочков бумаги разных оттенков одного цвета. Организовать плоскость листа при акцентировании композиционного центра и соподчинении всех элементов композиции. Задание выполняется на картоне с использованием цветной бумажной мозаикой.

Самостоятельная работа: собрать коллекцию осенних листьев.

1.3.Тема: Осенние листочки. Знакомство с понятием «простая и сложная форма». Сравнение по форме различных листьев (рябина и липа, ясень и дуб), и выявление их геометрической основы. Сравнение пропорций частей в сложных составных формах. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Использование цветной бумаги, картона, шаблона листьев, декоративных маркеров.

Самостоятельная работа: используя технику мозаичной аппликации выполнить упражнение «Радуга-дуга», цветная мозаичная бумага, картон формат А4.

1.4. Тема: Пейзаж-настроение. Используя навыки, приобретенные на предыдущих уроках, выполнить композицию на передачу эмоционального состояния природы с помощью ритмически организованных пятен. Работа выполняется из осенних листьев, цветной мозаики на картоне формат А4. **Самостоятельная работа:** прочитать русские народные сказки, героями которых являются звери.

1.5.Тема: Сказка. Познакомить с анималистическим жанром в декоративно-прикладном искусстве. Выполнить иллюстрацию к русской народной сказке в технике аппликации из кусочков рваной цветной бумаги. Найти выразительное решение композиции, выполнить силуэтное изображение животного. Использование цветной бумаги, цветного картона.
Самостоятельная работа: поинтересоваться у родных есть ли дома глиняная игрушка, если есть, то узнать какая и принести на занятие.

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись

2.1. Тема: Филимоновская роспись. Беседа об истории возникновения и развития росписи деревни Филимоново Тульской области. Знакомство с ее орнаментальными мотивами, видами узоров, которыми украшают филимоновскую игрушку и способами их нанесения на поверхность. Выполнение орнаментальных схем. Заполнение плоской формы узором. Возможно создание коллективной композиции «Ярмарка игрушек». Работа ведется на формате А4 гуашью, с использованием шаблонов.

Самостоятельная работа: вместе с родителями посмотреть информацию о мастерах филимоновской игрушки и вписать ее в альбом домашних заданий.

2.2. Тема: Копирование образца. Выполнить копию росписи филимоновской игрушки. Расписать нарисованную по шаблону фигурку или готовую белую игрушку-свистульку простой формы, используя в качестве образцов игрушки расписанные мастерами, а также схемы, выполненные на предыдущих уроках. Используется акварель, гуашь, формат А4.
Самостоятельная работа: разработать узор для филимоновского всадника и барыни в альбоме домашних заданий.

2.3. Тема: Творческая работа «Праздничное гуляние». Создать композицию с фигурками людей, зверей, птиц выполнив их роспись. Закрепить пройденный материал. Используется акварель, формат А4, орнаментальные схемы выполненные на первом уроке.

Раздел 3: Текстиль. Ткачество

3.1. Тема: История ткацкого ремесла. Просмотр фильма об истории ткацкого ремесла, об оборудовании, необходимом для ткачества. На основе музейных образцов познакомиться с видами ткачества.

3.2. Тема: Основные технические приемы ткачества. Подготовить картон к ткачеству, выполнить простое полотняное переплетение. Познакомиться с понятиями зев, уток, долевая нить. Используется картон, хлопковая и шерстяная нить, пластиковая иголка.

Самостоятельная работа: вклеить в альбом домашних заданий картинки с изображением тканых изделий.

3.3. Тема: Копирование гобелена. Используя возможности изобразительных средств (линия, точка) выполнить копию готового гобелена с натуры, имитируя технику ткачества. Используется формат А4, гуашь, акварель, фломастеры. **Самостоятельная работа:** в альбоме домашних заданий выполнить копию гобелена с его изображения на фотографии.

3.4. Тема: Значение колорита в работе над гобеленом. Выполнить ассоциативную цветовую композицию на заданную тему (грустно-весело, тепло-холодно и т.д.). Возможно использование фактуры для достижения большей эмоциональной выразительности. Материалы: гуашь, формат А4. **Самостоятельная работа:** Выполнить колористическую композицию на заданную тему.

3.5. Тема: Выполнение эскиза гобелена. Симметрия и асимметрия в декоративной композиции. Выполнить эскиз гобелена в цвете, используя технику работы мазком, направленном только вертикально или только горизонтально. Используется гуашь, формат А4. **Самостоятельная работа:** Выполнить эскиз гобелена на заданную тему.

3.6. Тема: Пояс в технике «дерганье» (плоский). Познакомиться с техникой выполнения несложных поясов в технике дерганье. Используются толстые нити разных цветов. **Самостоятельная работа:** повторить дома способ выполнения пояса.

3.7. Тема: Пояс в технике «дерганье» (квадратный). Познакомиться с техникой выполнения несложных поясов в технике дерганье. Выполнить небольшое изделие (шнурок, брелок). Используются толстые нити разных цветов. **Самостоятельная работа:** повторить дома способ выполнения пояса.

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах.

4.1. Тема: «Плешковская игрушка - свистулька». Познакомиться с традиционной глиняной игрушкой Орловского края и особенностями ее выполнения. Освоить приемы лепки и декора плешковской игрушки- свистульки. Зарисовать образцы, фрагменты декора игрушек-свистулек. Выполнить игрушку в материале. Используется глина, красители.

Самостоятельная работа: посмотреть информацию о мастерах игрушки, зарисовать некоторые их работы в альбом домашних заданий.

4.2.Тема: «Чернышенская глиняная кукла». Познакомиться с традиционной глиняной игрушкой Орловского края. Освоить приемы лепки и декора чернышенской куклы. Зарисовать образцы фрагментов декора глиняной куклы. Выполнить куклу в материале. Используется глина, красители. **Самостоятельная работа:** посмотреть информацию о мастерах игрушки, зарисовать некоторые их работы в альбом с домашними заданиями. Принести на следующие занятие мелко порванные кусочки газеты.

4.3. Тема: Колокольчик (папье-маше). Познакомиться с техникой прикладного творчества папье-маше. Выполнить основу формы из пластилина, послойно оклеить ее мелко порванной тонкой бумагой. После полного застывания объемную форму расписать, украсить декоративными элементами. Используется пластилин, клей ПВА, мелко порванная газета, гуашь.

Самостоятельная работа: закончить нанесение необходимого количества слоев бумаги на пластилиновую форму, дать ей просохнуть.

4.4. Тема: Матрешка Познакомиться с историей возникновения матрешки - образа красавицы, воспетой в русских песнях и сказках. Расписать матрешку в полховско - майданской традиции. Познакомиться с последовательностью работы над заготовкой, сначала лицо и руки, после этого фоновые места на поверхности формы, после этого разные элементы декора. Используется гуашь, плотная бумага.

Самостоятельная работа: изучить литературу про русскую матрешку.

4.5. Тема: Игрушка-погремушка. Знакомство с традицией изготовления предметов быта, игрушек, украшений, лаптей, туесков для хранения продуктов из бересты. На примере простого изделия освоить приемы работы с берестой. Вырезать заготовку по разметке. Разметить линии сгиба согласно технологической карте, собрать игрушку. Используются береста, ножницы, линейка, подкладная доска, горох. **Самостоятельная работа:** изучить литературу про изделия из бересты.

2 год обучения Раздел 1: Работа с бумагой. Коллаж

1.1.Тема: Натюрморт. Используя технику коллажа выполнить выразительное решение сюжета. Выбрать удачное композиционное размещение предметов на плоскости. Составить эскиз аппликации, вырезать отдельные его части по заготовленным лекалам из тканей различных по фактуре и цвету и наклеить их согласно рисунку. Материалы: ткань, кожа, бумага, фурнитура. **Самостоятельная работа:** собрать в коллекцию разные по фактуре ткани и бумагу.

1.2.Тема: Мир, в котором я живу. На бумагу, согласно задумке наклеить вырезанный из пестрой ткани силуэт. Импровизируя на тему рисунка, нанесенного на ткань, выполнить композицию, дорисовывать фон, как органическую среду для данного мотива. В процессе работы необходимо соблюдение единого с рисунком ткани стиля (тот же колорит, характер рисунка, ритм, структура), таким образом, определяется значение стилового единства в композиции. Используется ткань, гуашь, бумага формат А3.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А4.

1.3.Тема: Открытка. Продумать сюжет и эскиз на основе знаний о симметрии и асимметрии, понятий ритмически расположенных форм. Согласно эскизу продумать порядок формирования изображения способом послойного наложения вырезанных заготовок на плоскость. Используется в работе цветная бумага, картон, фетр, фурнитура

(пуговицы, пайетки, бусины). **Самостоятельная работа:** выполнить композицию «Дерево» из пуговиц.

1.4.Тема: Зима в городе. Нарисовать эскиз панно, затем выполнить его в технике коллажа с использованием различных материалов и способов их обработки. Используя способ бумагокручения, основанный на умении скручивать полоски бумаги разной ширины и длины, возможно получение объемных деталей композиции. Использование бумаги, ткани, картона, дырокола и др. **Самостоятельная работа:** подготовить некоторые детали композиции

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Кистевая роспись. Гжель

2.1. Тема: Кистевая роспись. Гжель. Беседа об истории возникновения и развития кистевой росписи «Гжель». Знакомство с элементами (бордюр, «мазок с тенью», капелька и др.) Изучить элементы росписи, овладеть основными приемами их выполнения. Написать цветок или птицу в технике «Гжель». Использование материалов: гуашь, формат А4. **Самостоятельная работа:** в альбоме домашних заданий отработать навыки работы кистью полученные на уроке.

2.2. Тема: Кистевая роспись. Гжель. Выполнение копии. Копирование росписи. Научиться работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать навыки выполнения основных приемов. Гуашь, керамическая плитка. **Самостоятельная работа:** внимательно рассмотреть изделия с росписью, и интересные элементы зарисовать в альбом домашних заданий.

2.3.Тема: Кистевая роспись. Создание композиции. Повторение основных особенностей гжельской росписи (орнаментальные мотивы и приемы выполнения росписи). Создать свой эскиз и выполнить роспись керамической плитки. Роспись выполняется на керамической плитке гуашью, по предварительно выполненному эскизу. **Самостоятельная работа:** выполнить свой вариант росписи в технике «Гжель».

Раздел 3: Текстиль. Кружево и вышивка

3.1. Тема: Кружево и вышивка в русском традиционном костюме. Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство с предметами быта наших предков, уклад их жизни. Народный костюм - философия жизни русского народа, использование орнамента и цвета в костюме. **Самостоятельная работа:** прочитать литературу о женских ремеслах

3.2. Тема: История кружевоплетения на коклюшках в России, оборудование. Познакомиться с историческими центрами кружевоплетения в России, технологией плетения кружева и оборудованием. Зарисовать характерные мотивы сцепного кружева. Тонированная бумага, белая гелевая ручка, белая гуашь. **Самостоятельная работа:** посмотреть изделия различных кружевных центров России.

3.3. Тема: Орнамент сцепного кружева, полотнянка, ажурные решетки. Работа с образцами коклюшечного кружева в сцепной технике плетения. Зарисовать наиболее распространенные образцы ажурных решеток в нем. Работа ведется на

тонирующей бумаге белой гелевой ручкой. **Самостоятельная работа:** посмотреть орнаментальное разнообразие кружева в разных информационных источниках.

3.4. Тема: Копирование образцов коклюшечного кружева, выполненных в цепной технике плетения. Обратить особое внимание на использование ажурных решеток. Работа ведется на тонирующей бумаге белой гелевой ручкой. **Самостоятельная работа:** выполнить копию образца.

3.5. Тема: Творческая работа «Дерево». Беседа. Симметрия и уравновешенность в композиции. Выполнение эскиза по мотивам кружева цепной техники плетения. Тонирующая бумага, гуашь, гелевая белая ручка.

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения композиции.

3.6. Тема: Искусство вышивки. Познакомиться с традиционной русской вышивкой, узнать особенности основных центров вышивания (русский Север, юг России, Ивановская, Владимирская области др.). Работая с образцами, зарисовать геометрические и зооморфные мотивы вышивки. Использование бумаги в клетку, фломастеров, гуаши. **Самостоятельная работа:** вышивка в быту, посмотреть образцы вышивки

3.7. Тема: Традиционная вышивка «Орловский спис». Познакомиться с традиционной вышивкой орловского края, с понятиями симметрия и асимметрия относительно вертикальной оси на примере орнаментальных особенностей «Орловского списка». Работая с образцами, зарисовать основные мотивы вышивки. Используются фломастеры красный и синий, формат А4. **Самостоятельная работа:** выполнить эскиз вышивки по мотивам орловского списка.

3.8. Тема: Орнаментальная композиция “Сказочные птицы”. Беседа. Симметрия и уравновешенность в трехчастной композиции. Декоративное заполнение плоскости орнамента. Выполнение эскиза по мотивам народных вышивок. Знакомство с народными поверьями, связанными с изображениями птиц и разнообразными воплощениями этого образа в декоративно-прикладном искусстве. Работа ведется на тонирующей бумаге гуашью.

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения композиции, её цветовое решение.

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах. Игрушка из природного материала (солома, листья кукурузы, рогоз).

4.1. Тема: Закладка на основе косички из 3-х, 5-и соломин, 4-х с двумя основными. Познакомиться с соломоплетением (рогозом, листьями кукурузы и т.д.), правилами заготовки

растений, отбеливанием и крашением, техникой плетения. Выполнить плоские плетенки - закладки с использованием разного количества соломин. Изделие выплетается из соломы, фиксируется прочной нитью.

4.2. Тема: «Сердечко». Изготовление игрушек из природных материалов -традиция, уходящая корнями в глубокое прошлое. История сакрального значения данных фигурок (птица, конь, солярные знаки). Выполнение объемных фигурок из плоских плетенок. Освоение способов соединения плетенок между собой. Работа выполняется из соломки, фиксируется прочной нитью. **Самостоятельная работа:** придумать возможные варианты фигурок из плетеных соломенных полосочек.

4.3. Тема: «Птица». Символика образа птицы в народном творчестве. Знакомство с несколькими способами изготовления птиц, от которых зависит конструкция изделия: птицы могут быть подвесными, стоячими на двух ногах или на одной ноге-подставке. Работа выполняется из лыка, цветных нитей, ткани.

Самостоятельная работа: попробовать разные варианты изготовления птицы из лыка

4.4. Тема: «Лошадка». Знакомство с символикой образа коня в народном творчестве. Выполнить фигурку лошадки. При изготовлении фигурки соблюдать последовательность, которую ученикам необходимо запомнить. Используется соломка, нитки. **Самостоятельная работа:** посмотреть литературу по теме - образ коня в народном творчестве.

3 год обучения

Раздел 1: Работа с бумагой. Способы окрашивания бумаги. Объемное моделирование и конструирование

1.1. Тема: Способы создания фактуру на бумаге. Познакомиться со способами создания фактуры на бумаге с помощью пленки и соли. Результатом работы станут навыки получения цветной бумаги из обычной. Возможно, использование получившихся образцов в изготовлении изделий в других заданиях, а также при изготовлении упаковки. Используется бумага, акварель, пищевая пленка.

Самостоятельная работа: повторить эксперименты с красками дома.

1.2. Тема: Монотипия или мраморирование. Познакомиться со способами получения «единственного отпечатка». Плавные переходы тонов монотипии усиливают декоративный эффект. Мраморирование - оттиск с поверхности воды, монотипия - с любой гладкой плоскости. Используются в работе бумага, акварель, мыло, чернила для мраморирования.

Самостоятельная работа: закрепление полученных на уроке навыков.

1.3. Тема: Конструирование объемной формы «Волнистый шар». Теоретические сведения. Понятие «круг», «овал». Правила деления круга на равные части.

Художественное конструирование объемных форм на основе геометрических фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал, цилиндр). Техника изготовления «Волнистого шара». Сбор шара из 12 и 18 частей. Используемые материалы: бумага, циркуль, клей ПВА. *Самостоятельная работа:* повторить способы деления окружности на равные части, отработать навыки аккуратного резанья бумаги ножницами и ее сгибания.

1.4. Тема: Елка объемная. Система работы с бумагой построена по принципу от простого к сложному, схемы и чертежи легко воспринимаются зрительно. Возможен индивидуальный подход: более подготовленным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным можно предложить упрощенный вариант. При этом обучающий и развивающий смысл задания сохраняется. Используя шаблон и правила симметричного вырезания подготовить детали елки. Согласно схеме соединить части в общую форму. Используется плотная бумага, линейка, ножницы, клей ПВА.

Самостоятельная работа: создание своих вариантов силуэта елки.

1.5. Тема: Бумажная бижутерия. Такой эксперимент в работе с бумагой позволит детям увидеть привычные вещи по-новому. Освоить способы скручивания бумаги в трубочки. Форма бусины зависит от способа нарезки бумаги (прямоугольник или треугольник), дополнительными вставками в низке могут стать гофрированные элементы. Использование цветных страниц из гляцевых журналов (чем толще бумага, тем больше бусина), ножницы, линейка, зубочистка, клей. **Самостоятельная работа:** закончить работу над заданием дома собрать низку из бусин.

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Роспись по дереву (Городец и Мезень)

2.1. Тема: Роспись по дереву. Беседа о видах росписи, художественно- стилистические особенности основных центров росписи по дереву (Хохлома, Городец, Мезень). Краски, применяемые для росписи. Познакомить с центрами росписи по дереву, узнать особенности стиля и орнаментальные мотивы. Изучить элементы и мотивы выбранной росписи, овладеть основными приемами их выполнения. На основе полученных знаний самостоятельно выполнить гирлянду из цветов на бумаге. Используется гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: изучить литературу по данной теме.

2.2. Тема: Роспись по дереву. Выполнение копии. Научиться работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать навыки выполнения основных приемов. Выполнение копии с подлинника. Использование деревянной заготовки, гуаши.

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал для работы над будущей композицией.

2.3. Тема: Эскиз росписи разделочной доски в городецкой технике. Создать композицию

с использованием характерных образов выбранной росписи. Используя основные элементы, цветовые сочетания, композиционные особенности выбранной росписи, создать свой эскиз, выполнить роспись на доске. Деревянная заготовка, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

Тема: Эскиз росписи прялки в мезенской технике. Создать композицию с использованием характерных образов выбранной росписи. Используя основные элементы, цветовые сочетания, композиционные особенности выбранной росписи создать свой эскиз, выполнить роспись на доске. Деревянная заготовка, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

Раздел 3: Текстиль. Способы декорирования ткани

3.1. Тема: Роспись тканей. Провести беседу о способах нанесения узора на ткань ручным способом: набойка, холодный и горячий батик, свободная роспись; красители и инструменты, применяемые при росписи тканей. Возможность многообразия цветовых сочетаний при свободной росписи. **Самостоятельная работа:** изучить литературу по теме.

3.2. Тема: Печать на ткани геометрического орнамента. Познакомить с историей возникновения печатания на ткани (набойки). Выполнить оформление ткани, используя различные штампы из природных форм - простые узоры из кругов, квадратов, ромбов и т.д., вырезанных на картофеле и моркови. Продумать эскиз оформления ткани, по предложенным преподавателем схемам (круг или квадрат), создать свои раппорты, потренироваться на ткани, после этого приступить к ее оформлению. Используемые материалы: ткань, гуашь, штампы из природного материала.

Самостоятельная работа: придумать раппорты геометрического орнамента, приготовить штампы, выполнить отпечатки на ткани согласно схемам.

3.3. Тема: Печать на ткани растительного орнамента. Составить эскиз растительного орнамента из отпечатков разрезанной поперек головки чеснока (цветок) и листьев с хорошо выраженными прожилками (листочки). При печатании, дети пользуются предложенными преподавателем схемами (круг или квадрат). Используемые материалы: ткань, гуашь, штампы из природного материала.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

3.4. Тема: Батик. Свободная техника росписи. Познакомить с техникой свободной росписи ткани. Обратит внимание на цветовую гармонию, выразительность линий и мягких переходов одного цвета в другой. Продемонстрировать приемы работы кистью на ткани. Создать композицию "Цветы", работая с наглядным материалом. Выполнить рисунок на бумаге, узнать способы его перенесения на ткань, подготовить рамы к росписи, резервирование, роспись (работа с цветом). Декорирование выполненной композиции контурами.

Использование красок для батика, ткани, декоративных контуров. **Самостоятельная работа:** читать сказки, найти образы птиц, собрать иллюстративный материал.

3.5. Тема: Панно «Птица-пава». Познакомиться с техникой росписи «Холодный батик». Освоить приемы работы (переведение рисунка на ткань, нанесение контура, роспись с более светлых участков). Работа над эскизом батика. Возможно использование геометрического орнамента при создании рамки вокруг основного мотива. Использование ткани, красок для батика, резерва, стеклянных трубочек. **Самостоятельная работа:** выполнить упражнения по отработке навыков работы кистью на ткани.

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах. Тряпичная игрушка

4.1. Тема: Знакомство с миром тряпичной куклы. Кукла «Зайчик на пальчик». Знакомство с миром тряпичной куклы, показ готовых кукол - закруток. Традиционная кукла - это не просто ловкость и мастерство исполнения, за их непримечательным обликом дети должны увидеть целый мир, полный чудес и творческих поисков. Выполнение куклы осуществляется одновременно с учителем, отрабатываются приемы закрепления ткани нитью в определенных местах согласно традиции. Используются ткань, нитки, синтепон, ножницы. **Самостоятельная работа:** закрепить навыки, полученные на уроке.

4.2. Тема: Кукла «Мартиничка». Познакомиться с традицией выполнения куклы из ниток, с приемами ее изготовления из ниток разных цветов. Выполнить пару кукол (девочка и мальчик) и соединить их крученым шнурочком. Освоить технику работы с нитками при стягивании нитей в нужных местах для получения заданной формы. Используются нитки двух цветов. **Самостоятельная работа:** закрепить навыки, полученные на уроке, выполнив подобные куклы.

4.4. Тема: Кукла «Колокольчик». Познакомить с символичностью данной куклы, так как колокольный звон - один из самых сильных оберегов, и если верить тряпичному колокольчику, он станет обладателем таких свойств. Рассказать о порядке работы во время создания данной куклы. Отработать навыки и умения работы с тканями, которые способствуют развитию аккуратности и усидчивости в процессе выполнения заданий. Используются ткань и синтепон.

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке, выполнив подобную куклу.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Прикладное творчество».

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов.

2. Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.

3. Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).

4. Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом.

5. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла.

6. Умение работать с различными материалами.

7. Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования.

8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов.

9. Навыки заполнения объемной формы узором.

10. Навыки ритмического заполнения поверхности.

11. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.

12. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором.

13. Навыки конструирования и моделирования из различных материалов.

14. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.

15. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность. Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) проводится в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

2. Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

“5” (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.

“4” (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

“3” (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего школьного возраста.

Применяются следующие средства дифференциации:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
 - б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;
 - в) вариативность темпа освоения учебного материала;
 - г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.
- Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания.

При этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией. Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток.

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий:

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки;
- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов;
- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.

Рекомендации по организации самостоятельной работы.

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и образовательного заведения. Для эффективного выполнения домашней работы все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий».

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Аверьянова М.Г. Гжель - российская жемчужина.- М, 1993 Бесчастнов Н.П.
2. Основы изображения растительных мотивов. М., 1989 Бесчастнов Н.П.
3. Художественный язык орнамента. М., 2010 Берстенева В.Е., Догаева Н.В.
4. Кукольный сундучок. Традиционная кукла своими руками. Белый город, 2010
5. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, 1975 Божьева Н.
6. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность, Северный паломник, - 2008
7. Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, АСТ-Пресс Книга, 2009
8. Вернер Шульце. Украшения из бумаги. - Арт-Родник, 2007
9. Давыдов С. Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005
10. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево, М.: «Изобразительное искусство», 1984
11. Жегалова С.О. О русском народном искусстве. Юный художник, 1994
12. Коновалов А.Е. Городецкая роспись. Горький, 1988
13. Орловская традиционная игрушка. Каталог. Составитель Борисова И.И., 2007
14. Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник: справочник / Сост. Теличко А.А., Рыженко В.И.- М.; Оникс, 2008
15. Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010
16. Супрун Л.Я. Городецкая роспись. Культура и традиции, 2006
17. Фиона Джоунс Фантазии из бумаги. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2006
18. Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 класс. М., Просвещение, 2009
19. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985
20. Юный художник 1992 г.: №№3-4. Яковлева О. «Филимоновская игрушка»

Список учебной литературы

1. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007
2. Дорожин Ю. Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007
3. Клиентов А. Народные промыслы. - М.: Белый город, 2010
4. Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. - М.: Белый город, 2010
5. Межуева Ю.А. Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь по основам народного искусства. М., Мозаика-Синтез, 2003
6. Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003
7. Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. -М.: АСТ, 1998

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся.

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность.

Программа предусматривает промежуточную аттестацию.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) проводится в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

Критерии оценок практической работы по предмету

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся. По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«5» (*отлично*) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.

«4» (*хорошо*) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

«3» (*удовлетворительно*) ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

Критерии оценивания тестовых заданий

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) 50% - 69% правильных ответов;

«2» (неудовлетворительно) менее 50% правильных ответов.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.02. Прикладное творчество

Период проведения аттестации: 2-е полугодие (1 класс)

Теоретическая часть

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Знать:

- названия традиционных художественных промыслов, орнаментальные мотивы, виды узоров, цветовую гамму (Калининская игрушка, Филимоновская игрушка, Дымковская игрушка, Плешковская, Чернышенская, Полхов-Майдан);
- виды орнаментов: геометрический, растительный, зооморфный;
- виды декоративно-прикладной деятельности (аппликация, роспись, флористика, гобелен, плетение, глиняные игрушки)
- техники (мозаичная аппликация, аппликация из рваной бумаги, имитация гобелена, папье-маше)
- основные составные контрастные цвета, родственные цвета;
- понятия «простая» и «сложная» форма, «симметрия-асимметрия»;
- основы композиции;
- основы стилизации.

Практическая часть

Уметь:

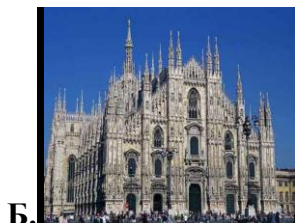
- организовывать свое рабочее место;
- смешивать краски и получать новые цвета;
- правильно держать кисть в процессе росписи;
- работать с различными материалами (бумага, картон, засушенные листья, шерстяные нити, гуашь, акрил, глина) в разных техниках;
- определять какому народному промыслу принадлежит изделие;
- использовать средства художественной выразительности при создании декоративного изделия;

- использовать простейшие элементы росписи при создании декоративных изделий согласно традициям промысла;
- ритмически заполнять узором поверхности объемных и плоских форм;
- анализировать и оценивать результаты собственной деятельности.

Теоретическая часть.

Форма проведения: Тест.

1. Декоративно прикладное искусство – это _____ (выбери букву)

2. Соедини стрелкой картинку и название:

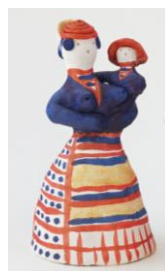
А

Б

В

Г

Д

Название игрушки	Буква (обозначение)
1. Дымковская игрушка	
2. Чернышенская игрушка	
3. Филимоновская игрушка	
4. Плешковская игрушка	
5. Калининская игрушка	

3. Опираясь на элементы росписи, выберите филимоновскую игрушку

1.

2.

3.

4.

4. Найди Полхов-Майданскую матрешку: _____

5. Определи технику по материалу использования: (соедини стрелкой)

Название техники		Материал использования
1. Флористика		А. Резаная бумага
2. Мозаичная аппликация		Б. Рваная бумага
3. Аппликация из рваной бумаги		В. Засушенные листья, цветы

6. Определи вид орнамента:

Название орнамента	Обозначение (буква)
1. Геометрический	
2. Зооморфный	
3. Растительный	

А.

Б.

В.

7. Найди работу, выполненную в технике гобелен _____

А.

Б.

В.

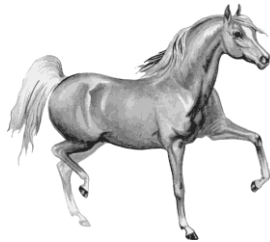

8. Выбери из предложенных вариантов стилизованное изображение: _____

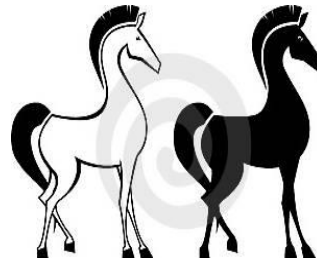
А.

Б.

В.

9. Выбери предметы простой и сложной формы:

А.

Б.

В.

Г.

Д.

1. Простая форма	2. Сложная форма

10. Выбери вариант - сближенные (родственные) цвета:

А		
Б		
В		

11. Выбери вариант - контрастные цвета:

А		
Б		
В		

Ключ к тестовым заданиям

№	Правильный ответ
1	В
2	1Д, 2В, 3А, 4Б, 5Г
3	1
4	Б

5	1В, 2А, 3Б
6	1Б, 2В, 3А
7	Б
8	В
9	1 - А, В, Д ; 2 - Б, Г
10	Б
11	Б

Методические рекомендации по критериям оценивания работ обучающихся.

Тестовые задания- задания с выбором ответа. Тест состоит из вопросов изученного курса на уровне «Ученик должен знать» «5» (отлично) – 90-100%; «4» (хорошо) – 89-70%; «3» (удовлетворительно) 69-50;

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется аудиторная итоговая работа, выполненная в соответствии с учебной программой 1 класса за 2 полугодие.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.02. Прикладное творчество

Период проведения аттестации: 2-е полугодие (2 класс)

Теоретическая часть

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Знать:

- понятия: эскиз, коллаж, симметрия, уравновешенная композиция;
- понятия: цветовой и тональный контраст;
- названия традиционных художественных промыслов, орнаментальные мотивы, виды узоров, цветовую гамму и особенности кистевой росписи (Гжель);
- особенности русского традиционного костюма;
- виды орнаментов: геометрический, растительный, зооморфный;
- виды декоративно-прикладной деятельности (роспись, кукла-закрутка, кружево, вышивка, игрушки из природного материала)
- техники (мозаичная аппликация, коллаж, флористика)

Практическая часть

Уметь:

- выполнять предварительный эскиз и использовать его в работе;
- отличать декоративную композицию от реалистичной;

- использовать техники для воплощения художественного замысла (коллаж, аппликация, роспись, плетение);
- работать с различными материалами (бумага, ткань, фетр, фурнитура, природный материал);
- гармонично подбирать цвета для выразительного цветового решения;
- использовать в работе над композицией цветовой и тоновой контраст;
- последовательно вести работу над композицией и отдельными изделиями;
- выполнять декоративные росписи, используя мазки;
- уметь изготавливать игрушки из различных материалов.

Теоретическая часть.

Форма проведения: Тест

1. Коллаж – это...

А	Наука о цвете
Б	Способ работы графическими материалами
В	Технический прием наклеивания на основу разных по фактуре материалов

2. Эскиз - это...

А	Рисунок с натуры, выполненный вне мастерской
Б	Предварительный набросок замысла будущей композиции
В	Очертание какого-либо предмета

3. Контраст – это...

А	Резковыраженная противоположность цвета, формы, размера
Б	Близкое сходство форм, размеров, цвета
В	Наука о цвете

4. Выбери контрастные пары цветов:

А	
Б	
В	

5. Симметрия – это...

А	Зеркальное расположение элементов композиции по отношению к центральной оси.
Б	Различное расположение элементов композиции относительно центральной оси.
В	Неуравновешенное расположение элементов композиции.

6. Выбери декоративные композиции:

А

Б

В

7. Гжель – это...

А	Народный художественный промысел по лепке глиняных игрушек
Б	Народный художественный промысел по изготовлению и росписи фарфоровой посуды
В	Народный художественный промысел по росписи жестяных подносов

8. Какие цвета используют мастера гжельской росписи:

А	Красный, черный, желтый , зеленый
Б	Все цвета радуги
В	Все оттенки синего цвета

9. Найди элементы гжельской росписи:

А

Б

В

10. Мазок с тенью – это...

А	Живописный прием в два цвета с плавным тональным переходом
Б	След кисти, оставленный темной краской
В	Живописный прием в два цвета

11. Традиционная одежда русской крестьянки:

А	Халат, платок
Б	Сарафан, рубаха, кокошник
В	Платье, шляпа

12. Какие цвета преобладают в русской традиционной одежде:

А	Черный, белый, серый
Б	Коричневый, охра, изумрудный
В	Красный, желтый, синий, белый

13. Найди русский народный костюм:

А

Б

В

Ключ к тестовым заданиям

№	Правильный ответ
1	В
2	Б
3	А
4	Б
5	А
6	А, В
7	Б
8	В
9	А
10	А
11	Б
12	В
13	А

Методические рекомендации по критериям оценивания работ обучающихся.

Тестовые задания- задания с выбором ответа. Тест состоит из вопросов изученного курса на уровне «Ученик должен знать» «5» (отлично) – 90-100%; «4» (хорошо) – 89-70%; «3» (удовлетворительно) 69-50;

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется аудиторная итоговая работа, выполненная в соответствии с учебной программой 2 класса за 2 полугодие.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.02. Прикладное творчество

Период проведения аттестации: 2-е полугодие (3 класс)

Теоретическая часть

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Знать:

- понятия батик,
- понятие стилизация;
- названия традиционных художественных промыслов, орнаментальные мотивы, виды узоров, цветовую гамму и особенности кистевой росписи (Городец, Мезень);
- способы окрашивания бумаги и создания фактуры (тонировка, имитация фактуры древесины, камня, набрызг, мраморирование, монотипия) ;
- ручные способы нанесения узора на ткань (набойка, холодный батик, горячий батик, свободная роспись)
- красители, инструменты для росписи тканей;
- приемы моделирования и конструирования объемных форм из бумаги;
- законы цветоведения (дополнительные цвета, гармоничные цветовые сочетания)
- техники изготовления тряпичных кукол

Практическая часть

Уметь:

- создавать выразительные декоративные образы и композиции;
- подбирать гармоничные цветовые сочетания;
- работать с бумагой при создании простейших объемных форм
- работать в технике батик;
- изготавливать тряпичные куклы в разных техниках;
- выполнять подготовительную работу при росписи по дереву (грунтовка, тонирование, нанесение эскиза);
- последовательно вести работу над росписью;
- выполнять декорирование ткани разными способами (набойка, холодный батик, горячий батик, свободная роспись).

Теоретическая часть.

Форма проведения: Тест

1. К какому виду изобразительного искусства относится Городецкая и Мезеньская роспись?

А	Живопись
Б	Рисунок

2. Как называется данная роспись?

А	Гжель
Б	Мезень
В	Хохлома

3. Найди Городецкую роспись?

4. Батик - это...

А	Роспись стекла
Б	Роспись дерева
В	Роспись ткани

5. Инструменты и материалы для батика:

А	Холст, мольберт, кисти, масло
Б	Подрамник, шелк, трубочка, резервирующий состав, кисти
В	Рама со стеклом, флизелин, стеки, гуашь

6. Тонировка – это...

А	Изменение в окраске изделия
Б	Тональный рисунок
В	Живопись по-сырому

7. Стилизация – это...

А	Декоративное обобщение формы
Б	Реалистическое изображение
В	Абстрактное изображение

8. Дополнительные цвета – это...

А	Цветовые сочетания, дающие ощущения особой яркости цвета, находящиеся в цветовом кругу напротив.
---	--

Б	Цветовые сочетания, находящиеся рядом в цветовом круге
В	Ахроматические цвета

9. Выбери гармоничное сочетание 3 цветов:

А	Изумрудный, зеленый, синий
Б	Лимонный, розовый, фиолетовый
В	Желтый, бирюзовый, красный

10. Найди куклу-мартиничку?

Ключ к тестовым заданиям

№	Правильный ответ
1	В
2	Б
3	А
4	В
5	Б
6	А
7	А
8	А
9	В
10	Б

Методические рекомендации по критериям оценивания работ обучающихся.

Тестовые задания- задания с выбором ответа. Тест состоит из вопросов изученного курса на уровне «Ученик должен знать» «5» (отлично) – 90-100%; «4» (хорошо) – 89-70%; «3» (удовлетворительно) 69-50;

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется аудиторная итоговая работа, выполненная в соответствии с учебной программой 3 класса за 2 полугодие

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по предмету

ЛЕПКА

(ПО.01.УП.03)

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

«ЖИВОПИСЬ»

срок реализации 3 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Учебно - тематический план
3. Содержание учебного предмета
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Списки литературы

8. Фонды оценочных средств

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Рабочая программа учебного предмета «Лепка» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и составлена на основе примерной программы по учебному предмету ПО.01.УП.03. «Лепка» утвержденной МКРФ, институтом развития образования в сфере культуры и искусства в 2012 году.

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области изобразительного искусства, является одним из предметов обязательной части предметной области «Художественное творчество».

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.

Предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», а именно: «Основы изобразительной грамоты», «Прикладное творчество», «Лепка» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. При этом знания, умения и навыки, полученные учащимися на начальном этапе обучения, являются базовыми для освоения предмета «Скульптура».

Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными способами работы в разных пластических материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, что активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Срок реализации учебного предмета «Лепка» в 1-3 классах в рамках дополнительной предпрофессиональной программы «Декоративно-прикладное творчество» с 8-летним сроком освоения.

Возраст детей, обучающихся по данной программе от 7 до 10 лет.

Общая трудоемкость учебного предмета «Лепка» при 8-летнем сроке обучения составляет 294 часа, из них 196 часов – аудиторные занятия, 98 – самостоятельная работа.

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а также 1 час самостоятельной работы.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы, аттестации, учебной	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	1		2		3		
КЛАССЫ	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	32	32	33	33	33	33	196
Самостоятельная работа (в часах)	16	16	16,5	16,5	16,5	16,5	98
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	48	49,5	49,5	49,5	49,5	294
Вид промежуточной		зачет		зачет		зачет	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Лепка» и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цели учебного предмета

1. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей.
2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте.
3. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество».

Задачи учебного предмета

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин,

- соленое тесто, пластика - масса).
2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.
 3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».
 4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
 5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
 6. Формирование умения работать с натуры и по памяти.
 7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
 8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

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, создание художественных впечатлений).

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.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике предмета.

Мастерская для занятий лепкой оснащена удобной мебелью (столы и стулья), подиумами, натюрмортными столиками, компьютером, интерактивной доской.

2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учеб занят ия	Общий объем времени (в часах)		
			Максима льная учебная	Самосто ятельная работа	Аудитор ные занятия
Раздел 1. «Материалы и инструменты»					
1.1.	Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические свойства металлов	урок	3	1	2
1.2.	Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону: «новогодний носок», «колпак волшебника», «пластилиновая	урок	3	1	2
1.3.	Выполнение композиции из сплюснутых шариков: «бабочки», «рыбка»	урок	3	1	2
1.4.	Выполнение плоской композиции из жгутиков: «барашек», «дерево», «букет цветов»	урок	6	2	4
1.5.	Применение в композиции нескольких элементов. Композиция «часы», «домик», «машина»	урок	6	2	4
Раздел 2. «Пластилиновая живопись»					
2.1	Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета посредством смешивания пластилина. Работа по шаблону. Осенние	урок	3	1	2
2.2	Закрепление техники «Пластилиновая живопись». «Мое любимое животное»,	урок	3	1	2

2.3	Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая живопись». «Космос», «Летний	урок	3	1	2
2.4	Применение техники «пластилиновая живопись» в конкретном изделии. «Карандашница», «Декорированная вазочка»	урок	6	2	4
Раздел 3. «Пластилиновая аппликация»					
3.1	Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». Композиция : «Посудная полка»,	урок	6	2	4
3.2	«Пластилиновый алфавит ». выполнение силуэтов букв с декорированием приплюснутыми кружечками, жгутами и т.д.	урок	3	1	2
3.3	Использование пластилиновой аппликации и процарапывания в	урок	3	1	2
3.4	Выполнение многослойной композиции: «Пирожное», «Торт»	урок	3	1	2
Раздел 4. «Пластические фактуры»					
4.1	Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур.	урок	3	1	2
4.2	Выполнение композиции «Лоскутное одеяло» в рамках тем: «Бабушкин сундучок», «Швейная фантазия»,	урок	3	1	2
4.3	Соединение пластилиновых фактур и природных форм (семечки, крупы, и др.). «Платье для куклы», «Карнавальный костюм»,	урок	3	1	2
4.4	Интерпретация природных фактур. Применение знаний в творческой композиции «Зоопарк», «Домашние животные»	урок	6	2	4
Раздел 5. «Полуобъемные изображения»					
5.1	Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения. Композиция «Репка», «Свекла», «Морковь», «Яблоко», «Ягоды » и др.	урок	3	1	2
5.2	Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения. Композиция «Божья коровка», «Жуки», «Кит»	урок	3	1	2
5.3	Выполнение тематической композиции: «Праздник», «Новый год», «Рождество»	урок	6	2	4
5.4	Создание сложной формы предмета с последующим декорированием. «Печатный	урок	6	2	4
Раздел 6. «Объемные формы»					

6.1	Лепка геометрических форм. Выполнение задания: «Робот», «Ракета», «Трансформер»	урок	3	1	2
6.2	Закрепление навыков работы с объемными формами. Выполнение композиции	урок	3	1	2
6.3	Изготовление игрушек из пластилина и природных материалов: ежик, лесовик, пугало	урок	6	2	4
			96	32	64

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебно-го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1. «Соленое тесто»					
1.1.	Вводный урок. Знакомство с техникой «Соленое тесто». Физические и химические свойства материалов. Инструменты и	урок	3	1	2
1.2.	Полуобъемная композиция «Цирк» в технике «соленое тесто» с применением гваши	урок	6	2	4
1.3.	«Театральная кукла»	Урок-	6	2	4
Раздел 2. «Пластилиновая композиция»					
2.1	«Изразец»	урок	3	1	2
2.2	Коллективная работа «Русская печка», «Очаг», «Камин»	урок	6	2	4
2.3	Изготовление магнита на тему «Времена года»	урок	6	2	4
Раздел 3. «Фактура в пластилиновой композиции»					
3.1	Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего использования в композициях	урок	3	1	2
3.2	Композиция «Замороженное оконце»	урок	3	1	2
3.3	Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы выполнения	урок	3	1	2
3.4	Творческая работа «Пенек с грибами»	урок	6	2	4
3.5	«Морские камешки»	урок	3	1	2
Раздел 4. «Коллаж»					
4.1	Коллаж «Морские сокровища»	урок	3	1	2
4.2	Декоративное панно «Слово-образ»	урок	6	2	4

4.3	Декоративное панно «Русская народная сказка» (коллективная)	урок	9	3	6
Раздел 5. «Композиция из пластилина и декоративных материалов»					
5.1	Композиция с использованием ниток, пластиковых трубочек, декоративных булавок, лент, кружев и др. в творческой работе «Паук с паутиной»,	урок	6	2	4
5.2	Изделие «Волшебное зеркало» с применением пластилиновой живописи, декоративных материалов, фольги	урок-игра	3	1	2
Раздел 6. «Объемные формы»					
6.1	Объемная композиция на тему: «Овощная семейка»	урок	6	2	4
6.2	Объемная лепка на тему: «Домашние животные», «Кошки», «Животные севера и юга»	урок	6	2	4
6.3	Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой модели человека	урок	3	1	2
6.4	Коллективная творческая работа «Ноев ковчег»	урок	9	3	6
			99	33	66

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1. «Полимерная глина»					
1.1.	Вводный урок. Знакомство с техникой лепки из полимерной глины. Физические и химические свойства материалов. Инструменты и материалы. Выполнение простейших форм для бижутерии (бусины, кольца, кубики, плоские формы -	урок	3	1	2
1.2.	Изготовление украшений, брелков, шкатулки фокусника, рамочки для фото	урок	6	2	4
1.3.	Изготовление магнитов. Тема: продукты питания, инициалы, цветы и др.	урок	6	2	4

Раздел 2. «Лепка из глины»					
2.1	Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические свойства материалов. Знакомство с техникой лепки из глины.	урок	3	1	2
2.2	Изготовление декоративной вазочки, сосуда с росписью	урок	6	2	4
2.3	Изготовление традиционной игрушки из глины с росписью: козлик, уточка, петушок	урок	6	2	4
2.4	Тематическое панно с подвесками «кот на крыше», «Ярмарка», «Рождество»	урок	6	2	4
Раздел 3. «Пластилиновая композиция»					
3.1	Тематический натюрморт из нескольких предметов	урок	3	1	2
3.2	Композиция - панорама «Замок. Рыцарский турнир»	урок	9	3	6
Раздел 4. «Объемные формы»					
4.1	«Геометрическая пирамидка». Изучение и изготовление геометрических тел (конус, цилиндр, шар)	урок	3	1	2
4.2	Шахматное королевство	урок	6	2	4
4.3	Лепка с натуры. Использование чучел птиц и животных	урок	6	2	4
4.4	Творческая работа «Басни», «Птичий двор»	урок	9	3	6
4.5	Работа с каркасом. Динозавр, лошадка, ослик, обезьяна, жираф	урок	6	2	4
4.6	Человек. Фигура в движении: «спорт», «на катке», «танец» и др.	урок	6	2	4
4.7.	Человек и животное. «Хозяин и его животное», «Охота», «Цирк»	урок	6	2	4
4.8	Коллективная работа: «Пираты», «Каникулы», «Путешествие во времени», «Виртуальный мир» и др.	урок	9	3	6
			99	33	66

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Лепка» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления.

Содержание программы включает следующие разделы:

- материалы и инструменты;
- пластилиновая живопись;
- пластилиновая аппликация;
- пластические фактуры;
- полубъемные изображения;
- объемные изображения.

Первый год обучения

Раздел 1. «Материалы и инструменты»

1.1. Тема: Инструменты и материалы. Физические свойства материалов.

Предмет «Лепка». Оборудование и пластические материалы. Порядок работы в мастерской лепки. Знакомство с пластилином, его физическими и химическими свойствами. Знакомство с инструментами. Организация рабочего места. Цвета в пластилиновых наборах. Выполнение упражнений на цветовые смешения. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: закрепление материала на смешивания цветов.

1.2. Тема: Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону:

«Новогодний носок», «Колпак волшебника», «Пластилиновая мозаика». Знакомство с выразительными средствами предмета «Лепка». Выполнение предварительных упражнений на изготовление простых элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплюснутый шарик и др. Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок несложных орнаментов из простых элементов.

1.3. Тема: Выполнение композиции из сплюснутых шариков.

Закрепление изученной техники. Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления. Творческое задание: «Бабочки», «Рыбка». Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок - «Бабочка», «Рыбка».

1.4. Тема: Выполнение плоской композиции из жгутиков.

Закрепление изученной техники. Творческое задание: «Барашек», «Дерево», «Букет цветов». Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза к творческому заданию.

1.5. Тема: Применение в композиции нескольких элементов. Развитие наблюдательности, образного мышления, мелкой моторики. Композиция «Часы», «Домик», «Машинка». Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза к творческому заданию, поиск цветового решения.

Раздел 2. «Пластилиновая живопись»

2.1. Тема: Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета посредством смешивания пластилина. Знакомство с техникой «Пластилиновая живопись». Работа по шаблону. Осенние листья, бабочка и др. Развитие образного мышления, способность передать характер формы. Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** формирование гербария из листьев, разных по форме и цвету.

2.2. Тема: Закрепление техники «Пластилиновая живопись». Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях, умение прорабатывать композицию. Композиция в материале: «мое любимое животное», «игрушка». Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** выполнение этюдов мягких игрушек или домашних животных.

2.3. Тема: Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая живопись». Формирование способности добиваться выразительности композиции. Творческое задание: «Космос», «Летний луг». Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** просмотр книжных иллюстраций, подбор иллюстративного материала для творческой работы.

2.4. Тема: Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном изделии. Развитие фантазии, воображения, применение полученных знаний о техниках и приемах. «Карандашница», «Декорированная вазочка». Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза к творческому заданию

Раздел 3. «Пластилиновая аппликация»

3.1. Тема: Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация».

Формирование умения равномерно раскатывать пластилин и вырезать из него стеками различные формы. Выполнение композиции: «Посудная полка», «Аквариум». Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** выполнение зарисовок силуэтов посуды сложной формы.

3.2. Тема: «Пластилиновый алфавит». Дальнейшее формирование понятия «декоративность», развитие мелкой моторики. Выполнение силуэтов букв с декорированием приплюснутыми кружочками, жгутами и т.д. Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** работа с книгой.

3.3. Тема: Использование пластилиновой аппликации и процарапывания в творческой работе «Снежинка». Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления. Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза снежинки.

3.4. Тема: Выполнение многослойной композиции: «Пирожное», «Торт». Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** разработка формы кондитерского изделия.

Раздел 4. «Пластические фактуры»

4.1. Тема: Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур. Развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. Упражнение на оттиски различных поверхностей (природные материалы, мелкие предметы, ткани). Упражнение на выполнение фактур с помощью различных инструментов (стеки, гребни, зубные щетки и др.). Выполнение разного характера линий. Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, природных материалов и др. **Самостоятельная работа:** подбор различных приспособлений и материалов.

4.2. Тема: Выполнение композиции «Лоскутное одеяло» в рамках тем: «Бабушкин сундучок», «Швейная фантазия», «Канцелярский мир» и др. Формирование навыков поэтапной работы (выполнение оттисков, комбинирование, составление композиции). Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, природных материалов и др. **Самостоятельная работа:** разработка эскиза работы «лоскутное одеяло».

4.3. Тема: Соединение пластилиновых фактур и природных форм. Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. «Платье для куклы», «Карнавальная костюм», «Театральный (цирковой) занавес». Использование картона, цветного пластилина, семечек, круп, макаронных изделий и др. **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза платья для любимой куклы.

4.4. Тема: Интерпретация природных фактур. Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Упражнения: выполнение фактуры перьев, меха, кожи животных и птиц. Применение знаний в творческой композиции «Зоопарк», «Домашние животные». Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов (канцелярские принадлежности, швейные принадлежности и др.) **Самостоятельная работа:** работа с иллюстративным материалом, подбор фотографий, открыток для работы в материале.

Раздел 5. «Полуобъемные изображения»

5.1. Тема: Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения. Формирование умения набирать массу изображения, способом отщипывания пластилина от целого куска и наклеивания на изображение -шаблон. Композиция «Репка», «Свекла», «Морковь» «Яблоко», «Ягоды», «Виноград» и др. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок овощей, фруктов, ягод.

5.2. Тема: Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения.

Дальнейшее формирование умения работать с полуобъемным изображением, дополнение композиции мелкими деталями. Композиция «Божья коровка», «Жуки», «Кит». Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** работа с иллюстративным материалом.

5.3. Тема: Выполнение тематической композиции. Работа над сложной полуобъемной композицией: создание предварительного эскиза, поиск пластического и цветового решения, выполнение работы в материале. «Новый год», «Рождество». Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** выполнение композиционных поисков для тематической композиции.

5.4. Тема: Создание сложной формы предмета с последующим декорированием.

Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. «Печатный пряник», «Жаворонки» и др. Использование картона, цветного пластилина, семечек, круп, макаронных изделий и др. **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза тульского или орловского пряника, печенья «жаворонок».

Раздел 6. «Объемные изображения»

6.1. Тема: Лепка геометрических форм. Знакомство с объемом, первоначальные навыки передачи объема. Упражнение на выполнение шара (глобус), куба (кубик для настольных игр), конуса (мороженое). Выполнение задания «Робот», «Ракета», «Трансформер». Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** изображение геометрических фигур.

6.2. Тема: Закрепление навыков работы с объемными формами. Закрепление предыдущего материала, развитие фантазии, воображения. Выполнение композиции «Новогодняя елка». Использование картона, цветного пластилина, бусин, лент, пайеток. **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза новогодней Елки.

6.3. Тема: Изготовление игрушек из пластилина и природных материалов (каштаны, шишки, желуди, ореховая и яичная скорлупа, ракушки). Формирование навыков моделирования, развитие воображения, фантазии. Применение пластилина как соединительного материала. «Ежик», «Лесовик», «Пугало огородное» и др. Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** выполнение эскизов игрушек из природных материалов.

Второй год обучения

Раздел 1. «Соленое тесто»

1.1. Тема: Вводный урок. Знакомство с техникой «Соленое тесто». Физические и химические свойства материалов. Инструменты и материалы. Знакомство с технологией изготовления соленого теста, его физическими и химическими свойствами. Знакомство с

инструментами и материалами. Использование муки, воды, соли. **Самостоятельная работа:** выполнение несложных элементов: шарик, «колбаска», жгут, и др.

1.2. Тема: Полуобъемная композиция «Цирк» в технике «соленое тесто» с применением гуаши. Формирование умения сохранять цельность композиции, работая с мелкими деталями. Гармонизация цветового ряда. **Самостоятельная работа:** просмотр книжных иллюстраций, подбор материала по теме «Цирк».

1.3. Тема: «Театральная кукла». Формирование умения лепить образ куклы-персонажа любой сказки для детского пальчикового театра. Изготовление кукол для пальчикового театра. Использование муки, воды, соли (для головки), тканей, лент, пуговиц (для костюма). **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза будущей куклы.

Раздел 2. «Пластилиновая композиция»

2.1. Тема: «Изразец». Знакомство с русскими изразцами. Формирование навыка стилизации природных форм в орнамент. Изготовление плакетки для изразца, нанесение орнамента. Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** Подбор иллюстративного материала по теме «Орнамент».

2.2. Тема: Коллективная работа «Русская печка», «Очаг», «Камин».

Формирование навыков работы над коллективным заданием. Выполнение плоскостной композиции из фрагментов изразцов, выполненных на предыдущем уроке. Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** подбор иллюстративного материала по заданной теме.

2.3. Тема: Изготовление магнита на тему «Времена года». Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. Выполнение плоскостной композиции с применением объемных деталей. Использование картона, цветного пластилина, магнитной ленты. **Самостоятельная работа:** подбор и просмотр иллюстраций о временах года.

Раздел 3. «Фактуры в пластилиновой композиции»

3.1. Тема: Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего использования в пластилиновых композициях. Формирование пространственного мышления, творческого воображения. Технология изготовления фактурного валика, знакомство со способом работы. Использование цилиндрических форм (основа для валика), цветного пластилина, клея. **Самостоятельная работа:** изготовление собственных валиков, выполнение разнообразных фактур.

3.2. Тема: Выполнение композиции «Замороженное оконце». Применение в работе изученных ранее фактур и приемов. Использование техники «пластилиновая живопись», жгутов, процарапывания др. Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза замороженного окна.

3.3. Тема: Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы выполнения различных фактур, текстур. Развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. Упражнение на выполнение оттисков различных поверхностей (камни, фольга, ткани, полиэтиленовая пленка, кора и др.). Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** продолжение выполнения фактур.

3.4. Тема: Творческая работа «Пенек с грибами». Применение полученных фактур в композиции «Пенек с грибами». Развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** выполнение зарисовок грибов с натуры.

3.5. Тема: «Морские камешки». Формирование умения передавать характер предметов и поверхностей, их пластическое решение, развитие фантазии. Использование цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** лепка различных камешков.

4. Раздел «Коллаж»

4.1. Тема: Коллаж «Морские сокровища». Закрепление приобретенных знаний, применение их в творческой работе. Развитие способности передавать выразительность изображаемых фигур, умение сохранять цельность композиции при обработке ее отдельных элементов. Использование картона, цветного пластилина, природного материала.

Самостоятельная работа: зарисовка отдельных элементов композиции, работа с иллюстративным материалом.

4.2. Тема: Декоративное панно «Слово-образ». Формирование умения находить цельную форму изображаемой композиции, развитие фантазии, освоение художественных приемов декора. Использование картона, цветного пластилина, природного материала. **Самостоятельная работа:** работа с книгой. Знакомство со шрифтами, шрифтовыми композициями. Копирование отдельных букв.

4.3. Тема: Декоративное панно «Русская народная сказка» (коллективная творческая работа). Развитие умения передавать характер сказочных персонажей средствами лепки. Развитие навыков работы над коллективным заданием. Использование картона, цветного пластилина, природного материала. **Самостоятельная работа:** выполнение эскизов к русским сказкам.

Раздел 5. «Композиция из пластилина и декоративных материалов»

5.1. Тема: «Муравейник», «Паутинка с паучком». Выполнение композиции с использованием ниток, пластиковых трубочек, декоративных булавок, лент, кружева и др. материалов для рукоделия. Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение передавать пластику природных форм средствами лепки. Использование картона, цветного пластилина, ниток, бусин, пуговиц, лент и др. **Самостоятельная работа:** сбор подготовительного материала, изучение иллюстраций.

5.2 Тема: «Волшебное зеркало». Выполнение несложного изделия - зеркала с применением пластилиновой живописи, декоративных материалов, фольги. Формирование навыков моделирования, развитие воображения, фантазии. Использование картона, цветного пластилина, ниток, бусин, пуговиц, лент, фольги и др. **Самостоятельная работа:** выполнение эскизов зеркал.

Раздел 6. «Объемные формы»

6.1. Тема: Объемная композиция на тему: «Овощная семейка». Развитие наблюдательности, умения найти и подчеркнуть в природе характерные особенности. Передача характера натуры. Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** выполнение зарисовок овощей и фруктов с натуры.

6.2. Тема: Объемная лепка на тему: «Домашние животные», «Животные севера и юга», «Кошки». Развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и выразительные движения, позы животных. Выполнение пластического решения с учетом кругового объема. **Самостоятельная работа:** выполнение фотографий домашних животных. Подбор иллюстративного материала.

6.3. Тема: Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой модели человека. Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки передачи движения. Использование картона, цветного пластилина, проволоки. **Самостоятельная работа:** фотографирование людей в движении. Сбор подготовительного материала в виде открыток, иллюстраций и фотографий.

6.4. Тема: Коллективная творческая работа «Ноев ковчег». Передача взаимоотношений персонажей пластическими средствами, закрепление знаний, умений, полученных за два года обучения по данной программе. **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза композиции «Ноев ковчег», поиск образов персонажей композиции.

Третий год обучения Раздел 1. «Полимерная глина»

1.1. Тема: Полимерная глина. Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические свойства материалов. Знакомство с техникой лепки из полимерной глины. Выполнение простейших форм для бижутерии (бусины, кольца, кубики, плоские формы - колокольчики, бабочки и др.). Формирование художественного вкуса, умения грамотно подбирать цвета. **Самостоятельная работа:** выполнение несложного украшения из бусин.

1.2. Тема: Изготовление украшений. Закрепление полученных навыков выполнения сувениров: брелочков, шкатулки, рамочки для фото. Формирование понятия гармонии, гармоничное сочетание цветов. **Самостоятельная работа:** выполнение эскизов изделий.

1.3. Тема: Изготовление магнитов. Применение полученных знаний в изготовлении сувениров, например, магнитов. Формирование понятия о декоративности, выразительности

образа. **Самостоятельная работа:** выполнение эскизов изделий.

Раздел 2. «Лепка из глины»

2.1. Тема: Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические свойства материалов. Знакомство с техникой лепки из глины. Изготовление декоративной тарелки с последующей росписью гуашью. Дальнейшее формирование понятия орнамент, грамотный подбор цветовой гаммы. **Самостоятельная работа:** работа с литературой, подбор иллюстративного материала.

2.2. Тема: Декоративная вазочка. Изготовление декоративной вазочки, сосуда с росписью. Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение передавать пластику объемных форм средствами лепки. **Самостоятельная работа:** выполнение зарисовок посуды.

2.3. Тема: Глиняная игрушка. Изготовление традиционной игрушки из глины с росписью: козлики, уточка, петушок. Развитие наблюдательности, умения подмечать характерные и выразительные особенности игрушки. Выполнение пластического решения с учетом кругового объема. **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза глиняной игрушки.

2.4. Тема: Выполнение тематической композиции - панно «Кот на крыше», «Ярмарка», «Рождество». Дальнейшее формирование понятия о декоративности, выразительности образа. **Самостоятельная работа:** выполнение эскизов к тематической композиции.

Раздел 3. «Пластилиновая композиция»

3.1. Тема: Натюрморт. Выполнение тематического натюрморта из нескольких предметов. Передача основных пропорций и характера предметов. Работа с натуры. Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** выполнение эскизов натюрмортов.

3.2. Тема: Композиция-панорама «Рыцарский турнир», «Бал». Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки передачи движения. Использование картона, цветного пластилина. **Самостоятельная работа:** подбор иллюстративного материала.

Раздел 4 «Объемные формы»

4.1. Тема: «Геометрическая пирамидка». Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, формирование умения передавать пластику объемных форм средствами лепки. Изучение и изготовление геометрических тел (конус, цилиндр, куб, шар, пирамида). **Самостоятельная работа:** закрепление знаний, посещение мастерской скульптуры, керамики.

4.2. Тема: Творческая работа «Басни», «Птичий двор». Дальнейшее формирование понятия о декоративности, выразительности образа. **Самостоятельная работа:** зарисовки птиц и животных.

4.3. Тема: Работа с каркасом. Знакомство с каркасом. Технические особенности изготовления объемной фигуры с каркасом. Выполнение композиции - животные: «Динозавр», «Лошадка», «Ослик», «Обезьяна», «Жираф». **Самостоятельная работа:** подбор иллюстративного материала.

4.4. Тема: Человек. Дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, передачи движения. Выполнение фигуры в движении: «спорт», «на катке», «танец» и др. **Самостоятельная работа:** подбор иллюстративного материала.

4.5. Тема: Человек и животное. «Хозяин и его животное», «Охота», «Цирк». Дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, животных, передачи движения. Поиск выразительного пластического решения. **Самостоятельная работа:** подбор иллюстративного материала.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Лепка»:

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».
2. Знание оборудования и различных пластических материалов.
3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
5. Умение работать с натуры и по памяти.
6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля является проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи;

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой применяются также следующие методы:

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов);
- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение праздников и др.).

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях). Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнения к изученным темам, рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся имеют возможность посещать ремесленные мастерские (скульптура, керамика), работать с книгой, иллюстративным материалом в библиотеке. **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, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники,

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

7. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список рекомендуемой методической литературы

1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно-воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, с. 106-111
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: Владос, 2004. с.66-74
3. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005
4. Буткевич Л.М. История орнамента. - М.: Владос, 2003
5. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 век до н.э. - 8 в. н.э. - М.: Искусство, 1977
6. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников средствами скульптуры малых форм. Диссерт. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. -М., 1998
7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков. - М.: «Владос», 2004
8. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004
9. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. - М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004, с.5-29
10. Керамика Абрамцева. Под ред. О.И.Арзуманова, В.А.Любартович, М.В.Нащокина. - М.: Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77
11. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. -М.: «Владос», 2002. с.6-15
12. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 3-е. - М.: «Агар», 1998. с. 179-184
13. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Владос, 2004. с. 8-20
14. Малолетков В.А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. -1-я часть: с. 28-30, 2-я часть: с.23-25
15. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М.: «Искусство в школе», 1995, с.9-29
16. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник./Пер. с англ. П.А.Самсонова - Минск, 2003, с.31, 36, 56
17. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - М.: Просвещение, 1980
18. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. - М.: Внешторгиздат, 1980, с.33-36

19. Русские художественные промыслы ./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: Издательство «Знание», 1984, с.31-48.
20. Скульптура. История искусства для детей. - М.: «Росмэн». Под ред. Е.Н.Евстратовой. 2002, с.8-17
21. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М.: Издат. центр «Академия», 1999, с. 246-250
22. Федотов Г.Я. Русская печь. - М.: Изд-во Эксмо, 2003, с. 140-144
23. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000 с.51-56

Список рекомендуемой учебной литературы

1. Белашов А.М. Как рисовать животных. - М.: «Юный художник», 2002, с. 3-15
2. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. - М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28
3. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. - М.: Просвещение, 1979
4. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975
5. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. - М.: «СварогиК», 1999. с.129, 135, 150
6. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982
7. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. - М.: Просвещение, 1985
8. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 1979
9. Федотов Т.Я. Глина и керамика. - М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47
10. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: АСТ-ПРЕСС, 1997

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

Срок реализации учебного предмета «Лепка» 3 года в рамках дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с 8-летним сроком освоения.

Возраст детей, обучающихся по данной программе от 7 до 10 лет.

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. **Промежуточная аттестация** (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля является проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи;

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен.

Критерии оценивания тестовых заданий

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) 50% - 69% правильных ответов;

«2» (неудовлетворительно) менее 50% правильных ответов.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство»

УП.03 «Лепка»

Период проведения аттестации: 2-ое полугодие (1 класс)

Теоретическая часть:

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Знать:

- знать и различать материалы и инструменты, используемые в лепке;
- различные техники и приемы лепки;
- выразительные средства лепки;
- понятие декоративность.

Практическая часть:

Уметь:

- применять выразительные средства лепки;
- комбинировать простые формы в изделии;
- применять в одной композиции несколько элементов (жгут, шарик, пластина, колбаска, сплюснутый шарик и др.)
- грамотно компоновать изображение на формате;
- перерабатывать природные формы;
- применять различные инструменты в работе;
- работать с полуобъемными изображениями;
- работать с объемными формами.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Лепка – это...

А) один из видов творчества, в котором из пластических материалов создаются объёмные (иногда рельефные) образы и целые композиции.

Б) Предварительный набросок

В) Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли

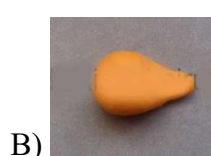
2. Основной инструмент, применяемый в лепке?

А) кисть **Б)** станок **В)** стек

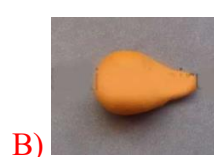
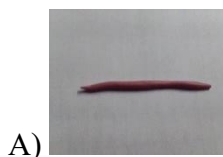
3. Цветной материал для лепки, мягкий и не высыхает?

А) ластик **Б)** пластилин **В)** гуашь

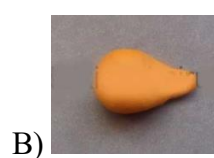
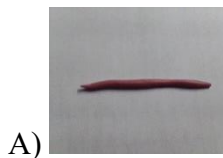
4. Найдите элемент лепки «жгут»?

5. Найдите элемент лепки «капелька»?

6. Найдите элемент лепки «закрученный жгут» (улитка)?

7. Рисование пластилином – это...

- A) пластилиновая живопись Б) Предварительный набросок
В) лепка жгутиками

8. Найдите изображение, выполненное в технике «Пластилиновая живопись»?

9. Декорировать – значит.....?

- A) вырезать б) украшать в) чертить

10. Как называется полуобъемная лепка?

- A) рельеф б) композиция в) пластилиновая живопись

Ключ к тестовым заданиям: 1.а 2.в 3.б 4.а 5.в 6.б 7.а 8.а 9.б 10.а

«5» (отлично) – 10-12 правильных ответов.

«4» (хорошо) – 8-9 правильных ответов.

«3» (удовлетворительно) 6-7 правильных ответов.

«2» (неудовлетворительно) 5 и менее правильных ответов.

Практическая часть

Форма проведения: просмотр.

На просмотр предоставляются работы, выполненные за 2-е полугодие в соответствии с учебной программой 1 класса.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство»

УП.03 «Лепка»

Период проведения аттестации: 4-ое полугодие (2 класс)

Теоретическая часть:

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Знать:

- понятие стилизации;
- знать и различать материалы и инструменты, используемые в лепке;
- различные техники и приемы лепки;
- основы пропорций человеческой фигуры;

Практическая часть:

Уметь:

- работать над коллективным заданием;
- пользоваться различными приемами в лепке;
- добиваться выразительности образа;
- изготавливать дополнительные инструменты для выполнения различных фактур в лепке;
- применять различные фактуры в работе;
- выполнять оттиски различных поверхностей (камни, фольга, ткани, полиэтиленовая пленка, кора и др.);
- передавать выразительность изображаемых фигур, сохранять цельность композиции при обработке ее отдельных элементов;
- передавать характер природы, подмечать характерные и выразительные движения, позы животных;

Теоретическая часть

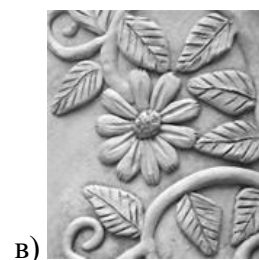
Форма проведения: Тест

1. Основной инструмент, применяемый в лепке?
А) кисть Б) станок **В) стек**
2. Один из видов творчества, в котором из пластических материалов создаются объёмные (иногда рельефные) образы и целые композиции?
А) лепка Б) живопись В) батик
3. Стилизация – это...
А) Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли
Б) обобщение и упрощение изображаемых фигур и форм
В) изображение животных
4. Изразец – это
А) объемная лепка
Б) обобщение и упрощение изображаемых фигур и форм живопись

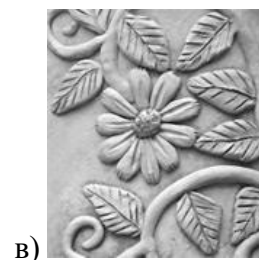
- В)** Плитка из обожжённой глины для облицовки стен, печей, обычно покрытая с лицевой стороны глазурью, кафель.
5. Рисование пластилином – это...
- А)** пластилиновая живопись **Б)** Предварительный набросок
- В) лепка жгутиками
6. Изображение неодушевленных предметов
- А)** Прейзаж **Б)** Натюрморт
- В) портрет
7. Декорировать – значит.....?
- А)** вырезать **б)** украшать в) чертить
8. Пропорция– это...
- А)** соотношение частей, предметов между собой, соразмерность.
- Б) объемная лепка
- В) портрет
9. Назовите технику декорирования в лепке «налеп»?

10. Назовите технику декорирования в лепке «гравировка» (процарапывание)?

11. Назовите технику декорирования в лепке «оттиск»?

Ключ к тестовым заданиям: 1.в 2.а 3.б 4.в 5.а 6.б 7.б 8.а 9.в 10.а 11.б
 «5» (отлично) – 10-11 правильных ответов.

«4» (хорошо) – 7-9 правильных ответов.

«3» (удовлетворительно) 5-6 правильных ответов.

«2» (неудовлетворительно) 4 и менее правильных ответов.

Практическая часть

Форма проведения: просмотр.

На просмотр предоставляются работы, выполненные за 4-е полугодие в соответствии с учебной программой 2 класса.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство»

УП.03 «Лепка»

Период проведения аттестации: 6-ое полугодие (3 класс)

Теоретическая часть:

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Знать:

- понятие о декоративности, выразительности образа;
- понятия «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция»;
- оборудование и инструменты, различать различные пластические материалы.

Практическая часть:

Уметь:

- работать с каркасом;
- наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;
- передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов;
- работать с натуры и по памяти;
- применять технические приемы лепки рельефа и росписи.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Скульптура-это
 - А) соотношение частей, предметов между собой, соразмерность
 - б)** вид искусства, произведения которого имеют объемную форму и выполняются из твердых или пластических материалов
 - в) предварительный набросок
2. Соотношение частей, предметов между собой, соразмерность?
 - А)** пропорции

- Б) объемная лепка
 В) портрет
3. Декорировать – значит.....?
 А) вырезать б) украшать в) чертить
4. Обобщение и упрощение изображаемых фигур и форм ?
 А) кляксография Б) композиция В) стилизация
5. Рельеф –это
 А) полуобъемное (выпуклое) изображение на плоскости
 Б) соотношение частей, предметов между собой, соразмерность
 В) Изображение неодушевленных предметов
6. Основа объемного изделия, сделанная из проволоки?
 А) скульптура Б) оттиск В) каркас
7. Назовите технику декорирования в лепке «налеп»?

8. Назовите технику декорирования в лепке «гравировка» (процарапывание)?

9. Назовите технику декорирования в лепке «оттиск»?

10. Пластичный масса, который необходимо высушить и обжечь в специальной печи после лепки изделия (меняет цвет после обжига)?
 А) пластилин Б) гуашь В) глина
11. Что необходимо совершить с глиняным изделием прежде, чем расписывать его?

А) обжечь Б) разбить В) промыть

12. Какого цвета станет серая или голубая глина после обжига?

А) черного б) коричневого(кирпичного) в) белого

13. Покажите инструменты для лепки?

А)

б)

в)

14. Пластичная масса, по внешнему виду напоминает пластилин, при обжиге или высыхании твердеет и становится похожа на пластмассу?

А) Полимерная глина (пластика) б) пластилин в) соленое тесто

15. Эскиз – это

А) живопись б) предварительный набросок

в) Изображение неодушевленных предметов

Ключ к тестовым заданиям: 1.б 2.а 3.б 4.в 5.а 6.в 7.в 8.а 9.б 10.в 11.а 12.б 13.в 14.а 15.б

«5» (отлично) – 13-15 правильных ответов.

«4» (хорошо) – 10-12 правильных ответов.

«3» (удовлетворительно) 7-9 правильных ответов.

«2» (неудовлетворительно) 6 и менее правильных ответов.

Практическая часть

Форма проведения: просмотр.

На просмотр предоставляются работы, выполненные за 6-е полугодие в соответствии с учебной программой 3 класса.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по предмету

ЖИВОПИСЬ

(ПО.01.УП.04)

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства

«ЖИВОПИСЬ»

срок реализации 5 лет

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание учебного предмета
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список литературы
8. Фонды оценочных средств

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Живопись» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» и составлена на основе Проекта программы по учебному предмету ПО.01.УП.04 «Живопись» утвержденного МКРФ, институтом развития образования в сфере культуры и искусства в 2012 году.

Живопись является предметом общеобразовательного цикла и имеет неоспоримое влияние на процесс образования будущего художника. Занятия живописью развивают у обучающихся умения и навыки реалистического отображения окружающей действительности живописными средствами.

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

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

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших классах - «Интерьер».

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 5 лет.

При реализации программы учебного предмета «Живопись» продолжительность учебных занятий с четвертого по восьмой классы составляет 33 недели ежегодно.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет 957 часов, в том числе аудиторные занятия - 561 час, самостоятельная работа - 396 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Живопись» со сроком обучения 5 лет (программа «Живопись» со сроком обучения 8 лет).

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	Классы/полугодия										
	4		5		6		7		8		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	396
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	96	102	891
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачет		зачет		зачет		экзамен		зачет	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Живопись» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Продолжительность уроков - 40 минут.

Объем учебных занятий по учебному предмету «Живопись» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет составляет:

- аудиторные занятия:

4 – 8 классы - по 3 часа в неделю;

- самостоятельная работа:

4 – 6 классы - по 2 часа в неделю;

7 – 8 классы - по 3 часа в неделю;

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

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям.

Консультации проводятся рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое развитие личности обучающегося 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 обучающимися знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знаний разнообразных техник живописи;
- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- навыков в использовании основных техник и материалов;
- навыков последовательного ведения живописной работы;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы преподавателя обучающимися.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

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).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

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

Мастерская по живописи соответствует санитарным и противопожарным нормам, оснащена учебной мебелью (натурные столы, стулья, мольберты) софитами, компьютером, интерактивной доской.

Имеется натурморфный и методический фонды, которые подобраны в соответствии с содержанием учебного предмета.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения.

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной нагрузки	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Характеристика цвета.	урок	5	2	3
2.	Характеристика цвета.	урок	5	2	3
3.	Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.	урок	5	2	3
4.	Приемы работы с акварелью.	урок	5	2	3
5.	Приемы работы с акварелью.	урок	5	2	3
6.	Приемы работы с акварелью.	урок	10	4	6
7.	Нюанс.	урок	10	4	6
8.	Световой контраст (ахроматический контраст).	урок	10	4	6
9.	Цветовая гармония. Полярная гармония.	урок	5	2	3
10.	Трехцветная и многоцветная гармония.	урок	10	4	6
11.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	10	4	6
			80	32	48
II полугодие					
12.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	10	4	6
13.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	10	4	6
14.	Цветовой контраст (хроматический).	урок	15	6	9
15.	Цветовой контраст (хроматический).	урок	15	6	9
16.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах).	урок	10	4	6
17.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	15	6	9
18.	Фигура человека.	урок	9	4	5
	Просмотр	урок	1		1
			85	34	51

Второй год обучения.

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной нагрузки	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	10	4	6
2.	Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах).	урок	10	4	6
3.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах).	урок	15	6	9
4.	Гармония по насыщенности.	урок	10	4	6
5.	Контрастная гармония.	урок	5	2	3
6.	Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль.	урок	15	6	9
7.	Гармония по светлоте и насыщенности.	урок	15	6	9
			80	32	48
II полугодие					
8.	Фигура человека.	урок	5	2	3
9.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	15	6	9
10.	Гармония по насыщенности и светлоте.	урок	15	6	9
11.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	15	6	9
12.	Гармония по общему цветовому тону. Нюанс.	урок	5	2	3
13.	Гармония по насыщенности.	урок	15	6	9
14.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте.	урок	14	6	8
	Просмотр	урок	1		1
			85	34	51

Третий год обучения.

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной нагрузки	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах).	урок	15	6	9
2.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте.	урок	25	10	15

3.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах).	урок	20	8	12
4.	Фигура человека.	урок	5	2	3
5.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах).	урок	15	6	9
			80	32	48
II полугодие					
6.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	20	8	12
7.	Контрастная гармония на ненасыщенных цветах.	урок	25	10	15
8.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте.	урок	20	8	12
9.	Гармония по светлоте.	урок	19	8	11
	Просмотр	урок	1		1
			85	34	51

Четвертый год обучения.

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной нагрузки	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах).	урок	28	12	16
2.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах).	урок	35	15	20
3.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте.	урок	35	15	20
4.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	14	6	8
			112	48	64
II полугодие					
5.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах).	урок	35	15	20
6.	Гармония по насыщенности и светлоте.	урок	35	15	20
7.	Нюансная гармония.	урок	35	15	20
8.	Фигура человека.	урок	14	6	8

			119	51	68
--	--	--	-----	----	----

Пятый год обучения.

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной нагрузки	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности.	урок	14	6	8
2.	Нюансная гармония.	урок	35	15	20
3.	Гармония по насыщенности и светлоте.	урок	35	15	20
4.	Интерьер.	урок	28	12	16
			112	48	64
II полугодие					
5.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	14	6	8
6.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.	урок	35	15	20
7.	Фигура человека.	урок	14	6	8
8.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте.	урок	28	12	16
9.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.	урок	27	12	15
	Просмотр	урок	1		1
			119	51	68

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа учебного предмета «Живопись» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения живописи, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Живопись» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.

В первые годы обучения задания даются на построение простых гармоний, в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы работы были более эмоциональными, редко используется черный цвет.

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт связываются со станковой композицией.

Задания первого класса знакомят обучающихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Обучающиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

Во втором классе обучающиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического решения, передачу материальности и пространства, построения более сложной цветовой гармонии.

В четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим характером, углубляются знания о цветовой гармонии, тональности и колористическом решении, ставится задача на решение пространства и цельности.

В пятом классе углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и продолжительно вести работу над постановкой. Ставятся основные задачи академической живописи: передать точные цветовые отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов.

К обучающимся шестого класса предъявляются следующие основные требования:

- самостоятельно выполнять задание по созданию художественного образа, натюрморта;
- самостоятельно строить цветовую гармонию;
- выражать индивидуальное отношение к изображаемому;
- уметь технически реализовать замысел.

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания.

Первый год обучения

1. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Орнамент с основными и составными цветами. Применение лессировок. Использование акварели,

бумаги формата А3. Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

2. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветowych растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

3. Тема. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета. Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета. Тема «Листья». Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: смешение красок с черным цветом. Тема «Ненастье».

4. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, мазок). Этюды перьев птиц, коры деревьев и т.п. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

5. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, alarprima). Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюды природных материалов (шишки, коряги, ракушки и т.п.)

6. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов. Копирование лоскутков тканей. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: тема «Морские камешки», «Мыльные пузыри».

7. Тема. Нюанс. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при холодном освещении.

8. Тема. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: монохром. Натюрморт из темных предметов, различных по форме, на светлом фоне.

9. Тема. Цветовая гармония. Полярная гармония. Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета». Этуд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.) Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей по тому же принципу.

10. Тема. Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цветовых отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Этуд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

13. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

14. Тема. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

15. Тема. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на зеленом фоне). Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

16. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Применение различных приемов

акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

17. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приемов акварели, передача формы и материальности предметов. Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

18. Тема. Фигура человека. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры человека. Использование акварели (монохром), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

Второй год обучения

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном фоне. Использование акварели (техника *alargima*), бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на нейтральном фоне.

2. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Этюд овощей или грибов на контрастном фоне. Использование акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне.

3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах). Развитие навыков по передаче цветовых отношений. Выражение характера формы силуэтом. Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне. Использование акварели (техника «по сырому»), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне.

4. Тема. Гармония по насыщенности. Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью. Этюд чучела птицы на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: эскизы домашних животных.

5. Тема. Контрастная гармония. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, совершенствование акварельных приемов. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов. Этюды двух предметов быта, контрастных по форме и цвету. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

6. Тема. Световой контраст (ахроматический). Гризайль. Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и пространства тональными средствами. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль. Использование акварели, бумаги различного формата. Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

7. Тема. Гармония по светлоте и насыщенности. Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

8. Тема. Фигура человека. Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Два этюда фигуры человека (в различных позах). Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок). Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне.

10. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глубины пространства. Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне без складок при боковом освещении (с предварительным эскизом). Использование акварели (техника *alargima*), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с корзиной и грибами на светлом теплом фоне без складок. Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды с хлебопекарными изделиями.

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс. Закрепление навыков передачи материальности прозрачных предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с предметом из стекла. Фон холодный. Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды предметов из стекла, различных по тону.

13. Тема. Гармония по насыщенности. Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений. Определение различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

14. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, кофейник). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

Третий год обучения

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Развитие колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы с акварелью. Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями.

Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Развитие представления о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель, поэтапная работа над формой), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

3. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне.

Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

4. Тема. Фигура человека. Передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом. Этюд фигуры человека. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Тонкие цветовые отношения. Моделирование формы в тени. Натюрморт из предметов быта против света. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией.

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.

7.Тема. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах.

Цветотональные отношения. Различные приемы акварели. Натюрморт крупным предметом на контрастном фоне (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Поиск выразительного живописно-пластического решения. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме (золотисто-коричневой). Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

9. Тема. Гармония по светлоте. Последовательное ведение длительной работы. Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом. Натюрморт в светлой тональности. Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

Четвертый год обучения

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Цельность и декоративность колористического решения. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и одного

предмета бытовой утвари на контрастном фоне. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка формы предметов, передача световоздушной среды. Натюрморт в различных техниках из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: копирование репродукций с картин натюрмортов известных отечественных и зарубежных художников

3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

4. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Применение на практике полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности. Этюд драпировки со складками. Использование акварели, бумаги различного формата. Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Передача глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест. Эскизы натюрмортов в интерьере (венский стул, виолончель, ткань со складками). Использование акварели, бумаги различного формата. Самостоятельная работа: копирование с репродукций картин известных отечественных и зарубежных художников с подобной композицией.

Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Цветотональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых пятен. Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и различных по форме. Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

7. Тема. Ньюансная гармония. Грамотное последовательное ведение длительной постановки. Поиск интересного живописно-пластического решения. Натюрморт с чучелом птицы. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов.

8. Тема. Фигура человека. Развитие навыков и умений рисования фигуры человека с

индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета. Этуд фигуры человека в спокойной позе («За рукоделием», «За чтением» и т.п.) Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

Пятый год обучения

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности.

Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов. Этюды постановок с грибами и осенними листьями. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3 Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

2. Тема. Нюансная гармония. Грамотное ведение длительной работы. Связь натюрморта с пространством интерьера. Осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента интерьера (с предварительным эскизом) с нестандартной точки зрения. Использование акварели (техника *alaprima*), бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента окна.

3. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Самостоятельное последовательное ведение длительной работы. Передача материальности предметов, лепка формы цветом. Натюрморт с предметами из стекла (2-4 стеклянных предмета, различные по цвету) в темной цветовой гамме. Использование акварели (многослойная акварель). Выбор формата с учетом композиции. Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

4. Тема. Интерьер. Поиск интересной композиции интерьера. Передача пространства. Фрагмент интерьера класса, холла с растениями.Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными растениями.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Самостоятельное последовательное ведение работы. Передача материальности и характера предметов в среде. Тематические натюрморты бытового жанра. Использование акварели (техника *alaprima*), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженными различиями материальности.

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Грамотное построение цветовых и тональных отношений. Передача «большой формы», пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с введением гипсовой маски или орнамента. Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды 2-3 белых предметов на

различном фоне.

7. Тема. Фигура человека в театральном костюме. Выявление характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре. Использование акварели, бумаги различного формата. Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Сближенные отношения, цветовые нюансы. Использование в работе ограниченной палитры цветов. Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности, но близких по цвету. Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов.

Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. Передача материальности. Натюрморт из предметов различной материальности (тематический натюрморт «Игрушки»). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды игрушек с различных точек.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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, фигуру человека;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Требования к экзамену.

Экзамен проводится в виде самостоятельной работы обучающегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 4 учебных часов. Натюрморт состоит из различных по форме и цвету предметов (3-4 предмета и несложных по цвету драпировок).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;

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

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

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

Видами контроля по учебному предмету «Живопись» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится в счет аудиторного времени с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по окончании полугодий (8,10,12,16) в форме зачета, включающего в себя проверку теоретических знаний по изученным темам программы (осуществляется в виде тестовых заданий в течение 1 урока) и проверку практических умений и навыков - просмотра творческих работ. По окончании 14 полугодия в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации проводится экзамен за пределами аудиторных занятий в форме просмотра работ обучающихся и тестовых заданий.

При оценивании работ обучающихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;

- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

3 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

4 год обучения

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;

6 год обучения

- находить образное и живописно-пластическое решение постановки;
- определять колорит;
- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды;
- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды;
- свободно владеть передачей материальности различных предметов.

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Обучение живописи построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые ставит преподаватель, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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;
- усиленное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002

6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. -М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. -М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996
15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. - Ростов н/д: Феникс, 2007
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996

Список учебной литературы

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.

Средства обучения

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

8.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Пояснительная записка

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

Видами контроля по учебному предмету «Живопись» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится в счет аудиторного времени с целью контроля

качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по окончанию полугодий (8,10,12,16) в форме зачета, включающего в себя проверку теоретических знаний по изученным темам программы (осуществляется в виде тестовых заданий в течение 1 урока) и проверку практических умений и навыков - просмотра творческих работ. По окончанию 14 полугодия (с целью определения уровня подготовки обучающегося) в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации проводится экзамен за пределами аудиторных занятий в форме просмотра работы обучающегося, самостоятельно выполненной за четыре учебных часа, и тестовых заданий.

Критерии оценок практической работы по предмету

1 год обучения

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

3 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

4 год обучения

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить цветовые гармонии;

- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;

С учетом данных критериев выставляются оценки:

- 5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;
- 4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;
- 3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырёх пунктов критериев.

Критерии оценивания тестовых заданий

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) 50% - 69% правильных ответов;

«2» (неудовлетворительно) менее 50% правильных ответов

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.02. Живопись

Период проведения аттестации: 8-е полугодие (4класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- материалы, принадлежности и рабочие инструменты, их свойства и правильное использование в работе;
- характеристики цвета (цветовой тон, насыщенность, светлота);
- приемы работы акварельными красками;
- понятие «нюанс»;
- что такое «гармония».

Практическая часть

Уметь:

- организовывать свое рабочее место;
- грамотно компоновать изображение в листе;
- применять различные приемы работы с акварелью;

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Живопись это -

а) какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств: контурной линии, штриха, пятна;

б) один из главных видов изобразительного искусства, передающий многообразное

многоцветие окружающего мира;

в) один из видов графики, позволяющий получать печатные оттиски художественных произведений, выполненных в твердом материале (дерево, металл, линолеум и т.д.).

2. Цветоведение это:

а) отрасль растениеводства, занимающаяся селекцией и выращиванием растений в декоративных целях;

б) наука о цвете, изучающая характеристики и свойства цвета;

в) создание композиций из срезанных цветов, побегов в специальных сосудах и размещение их в интерьере.

3. Цветовой круг это:

а) круг, сектора которого окрашены в различные цветовые тона, размещенные в порядке расположения спектральных цветов;

б) геометрическая фигура, которая ограничена окружностью;

в) знак бесконечной линии, который символизирует время и вечность.

4. Назовите основные цвета:

а) Красный, желтый, синий;

б) Красный, зеленый, желтый, синий;

в) Зеленый, оранжевый, фиолетовый.

5. Назовите составные цвета:

а) Красный, желтый, синий

б) Зеленый, оранжевый, фиолетовый

в) Белый, черный, серый

6. Теплые цвета это:

а) Желтые, желто – оранжевые, оранжевые, красные.

б) Голубые, синие, сине-зеленые, сине - фиолетовые, фиолетовые.

в) Синие, красные, фиолетовые, желтые.

7. Холодные цвета это:

а) Желтые, желто – оранжевые, оранжевые, красные.

б) Голубые, синие, сине-зеленые, сине - фиолетовые, фиолетовые.

в) Синие, красные, фиолетовые, желтые.

8. Найдите пары дополнительных цветов

а) Красный - фиолетовый, желтый - оранжевый, синий - зеленый

б) Зеленый - оранжевый, желтый – красный , фиолетовый - синий

в) Красный - зеленый, желтый - фиолетовый, синий – оранжевый

9. Ахроматические цвета это:

а) все цвета, кроме черного, серого и белого;

б) основные цвета;

в) чёрный, белый и все серые цвета.

10. Назовите основные приёмы работы с акварелью:

а) заливка, мазок, a la prima, лессировка, по-сырому;

б) штриховка, тушевка, аэрография, граттаж

в) гравюра, декупаж, витраж, батик

11. Три основных свойства цвета:

а) цветовой тон, насыщенность и светлота;

б) заливка, мазок, a la prima;

в) нюанс, цветовой тон, насыщенность.

12. Локальный цвет - это:

- а) основной цвет какого-либо предмета, без учета внешних влияний;
- б) изменение окраски предмета в зависимости от изменений светотени;
- в) цвет, контрастный к другому цвету.

13. Передать оттенки цвета предмета – это:

- а) передать изображение предмета открытым интенсивным цветом;
- б) передать форму предмета с фотографической точностью;
- в) передать изменение локального цвета предмета под воздействием внешней среды.

14. Световой (ахроматический) контраст – это:

- а) степень близости цвета к белому;
- б) на черном серый цвет кажется более светлым, а на белом – более темным;
- в) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход.

15. Цветовая гармония - это:

- а) согласованность цветов между собой, их равновесие и созвучие, основанное на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета;
- в) оба предмета имеют одинаковый цветовой тон, но различаются по светлоте
- б) различные по цветовому тону цвета;

16. Техника исполнения, когда изображение выполняется одним цветом (преимущественно черным или коричневым):

- а) гризайль;
- б) граттаж;
- в) a la prima.

17. Общая свето-цветовая гармония, основанная на преобладании в изображении единого цвета от источника освещения называется:

- а) контраст;
- б) колорит;
- в) нюанс.

18. Цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его живописного решения.

- а) цветовая гамма;
- б) фактура;
- в) тень.

19. Однотонная гармония – это:

- а) построена на одном главном цвете или группе близкородственных цветов;
- б) построена на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии;
- в) построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии.

20. Полярная гармония – это:

- а) в которой при большом разнообразии цветов нельзя выделить главные;
- б); построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии;

в) построена на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии.

21. Трехцветная гармония – это:

- а) построена на одном главном цвете или группе близкородственных цветов;
- б) построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии;
- в) построена на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии.**

22. Многоцветная гармония – это:

- а) построена на одном главном цвете или группе близкородственных цветов;
- б) построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии;
- в) в которой при большом разнообразии цветов нельзя выделить главные.**

Ключ к тестовым заданиям

1) – б; 2) – б; 3) – а; 4) – а ; 5) – б ; 6) – а; 7) – б; 8) – в; 9) – в; 10) – а; 11) – а; 12) – а; 13) – в; 14) – б; 15) – а; 16) – а; 17) – б; 18) – а; 19) – а; 20) – б ; 21) – в; 22) – в.

«5» (отлично) – 19-22;

«4» (хорошо) – 15-18;

«3» (удовлетворительно) - 11-14;

«2» (неудовлетворительно) - до 11 .

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется аудиторная итоговая работа, выполненная в соответствии с учебной программой 1 класса.

Контрольное задание: Фигура человека.

Формат А3. Материал – акварель (монохром).

Требования к работе: Изображение фигуры человека, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.02. Живопись

Период проведения аттестации: 10-е полугодие (5класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- характеристики цвета (цветовой тон, насыщенность, светлота);
- влияние среды и освещения на натуру;
- приемы работы акварельными красками;
- понятия «силуэт», «пространственная среда»;
- что такое «фактура предмета».

Практическая часть

Уметь:

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- передавать оттенки локального цвета предмета;
- применять различные приемы работы с акварелью;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых поверхностей.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Жанр изобразительного искусства, который посвящен миру вещей.

- а) натюрморт;
- б) портрет;
- в) пейзаж.

2. По технике исполнения живопись разделяют на:

- а) пластика, валяние, отливка, чеканка;
- б) эстамп, книжная, ксилография, офорт;
- в) масляная, темперная, фресковая, восковая, мозаичная, витражная, акварельная, гуашевая.

3. Одно из основных художественных средств в живописи.

- а) фактура;
- б) акцент;
- в) цвет.

4. Цветоведение это:

- а) отрасль растениеводства, занимающаяся селекцией и выращиванием растений в декоративных целях;
- б) наука о цвете, изучающая характеристики и свойства цвета;
- в) создание композиций из срезанных цветов, побегов в специальных сосудах и размещение их в интерьере.

5. Цветовой круг это:

- а) круг, сектора которого окрашены в различные цветовые тона, размещенные в порядке расположения спектральных цветов;
- б) геометрическая фигура, которая ограничена окружностью;
- в) знак бесконечной линии, который символизирует время и вечность.

6. Цвета, с помощью которых можно получить все остальные:

- а) основные цвета;
- б) ахроматические цвета;
- в) контрастные цвета.

7. Найдите пары дополнительных цветов

- а) Красный - фиолетовый, желтый - оранжевый, синий - зеленый
- б) Зеленый - оранжевый, желтый – красный , фиолетовый - синий
- в) Красный - зеленый, желтый - фиолетовый, синий – оранжевый

8. Определите общее название желтых, желто – оранжевых, оранжевые, красных цветов:

- а) теплые;
- б) холодные;
- в) ахроматические.

9. Определите общее название голубых, синих, сине-зеленых, сине - фиолетовых, фиолетовых цветов:

- а) теплые;
- б) холодные;
- в) ахроматические.

10. Все цвета, кроме черного, серого и белого называются:

- а) теплые;
- б) холодные;
- в) ахроматические.

11. Световой (ахроматический) контраст – это:

- а) степень близости цвета к белому;
- б) на черном серый цвет кажется более светлым, а на белом – более темным;
- в) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход.

12. Техника исполнения, когда изображение выполняется одним цветом (преимущественно черным или коричневым):

- а) гризайль;
- б) граттаж;
- в) a la prima.

13. Локальный цвет - это:

- а) основной цвет какого-либо предмета, без учета внешних влияний;
- б) изменение окраски предмета в зависимости от изменений светотени;
- в) цвет, контрастный к другому цвету.

14. Передать оттенки цвета предмета – это:

- а) передать изображение предмета открытым интенсивным цветом;
- б) передать форму предмета с фотографической точностью;
- в) передать изменение локального цвета предмета под воздействием внешней среды.

15. Цветовая гармония - это:

- а) согласованность цветов между собой, их равновесие и созвучие, основанное на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета;
- в) оба предмета имеют одинаковый цветовой тон, но различаются по светлоте
- б) различные по цветовому тону цвета;

16. Художественный прием в живописи, когда картина пишется без предварительных прописок, за один сеанс:

- а) лессировка;
- б) отмывка;
- в) a la prima.

17. Художественный прием в живописи, в котором каждый новый прозрачный слой акварели наносится на высохший предыдущий.

- а) лессировка;
- б) отмывка;
- в) a la prima.

18. След кисти с краской, оставляемый на основе (холсте, картоне, бумаге и т.д.):

- а) линия;
- б) мазок;
- в) штрих.

19. Три основных свойства цвета:

- а) цветовой тон, насыщенность и светлота;
- б) заливка, мазок, a la prima;
- в) нюанс, цветовой тон, насыщенность.

20. Цветовой тон – это:

- а) качество цвета, позволяющее дать ему название, то есть - красный, желтый, зеленый и так далее;
- б) одинаково насыщенные оттенки, относимые к одному и тому же цвету спектра, могут отличаться друг от друга степенью яркости;
- в) степень близости цвета к белому.

21. Светлота – это:

- а) световое пятно на ярко освещенной выпуклой или плоской глянцевой поверхности;
- б) степень близости цвета к белому;
- в) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход.

22. Насыщенность - это:

- а) резкое различие в яркости или цвете предметов;
- б) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход;
- в) отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета, «глубина» цвета.

23. Общая свето-цветовая гармония, основанная на преобладании в изображении единого цвета от источника освещения называется:

- а) контраст;
- б) колорит;
- в) нюанс.

24. Цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его живописного решения.

- а) цветовая гамма;
- б) фактура;
- в) тень.

25. Однотонная гармония – это:

- а) построена на одном главном цвете или группе близкородственных цветов;
- б) построена на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии;
- в) построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии.

26. Полярная гармония – это:

- а) в которой при большом разнообразии цветов нельзя выделить главные;
- б); построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии;
- в) построена на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии.

27. Трехцветная гармония – это:

- а) построена на одном главном цвете или группе близкородственных цветов;
- б) построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии;
- в) построена на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии.

28. Многоцветная гармония – это:

- а) построена на одном главном цвете или группе близкородственных цветов;
- б) построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии;

в) в которой при большом разнообразии цветов нельзя выделить главные.

29. Нюанс это:

а) резкое различие в цвете;

б) степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического, «глубина» цвета;

в) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход.

Ключ к тестовым заданиям

1) – а; 2) – в; 3) – в; 4) – б; 5) – а; 6) – а; 7) – в; 8) – а; 9) – б; 10) – в; 11) – б; 12) – а; 13) – а; 14) – в; 15) – а; 16) – в; 17) – а; 18) – б; 19) – а; 20) – а; 21) – б; 22) – в; 23) – б; 24) – а; 25) – а; 26) – б; 27) – в; 28) – в; 29) – в;

«5» (отлично) – 26-29;

«4» (хорошо) – 20-25;

«3» (удовлетворительно) – 14-19;

«2» (неудовлетворительно) – до 14.

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется аудиторная итоговая работа, выполненная в соответствии с учебной программой 2 класса.

Контрольное задание: Натюрморт из трех предметов из металла.

Формат А3. Материал – акварель.

Требования к работе: Композиция листа, поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.02. Живопись

Период проведения аттестации: 12-е полугодие (бкласс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- влияние среды и освещения на натуру;
- понятия «колорит», «моделирование»;
- что такое «цельность».

Практическая часть

Уметь:

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Живопись это -

а) какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств: контурной линии, штриха, пятна;

б) один из главных видов изобразительного искусства, передающий многообразное многоцветие окружающего мира;

в) один из видов графики, позволяющий получать печатные оттиски художественных произведений, выполненных в твердом материале (дерево, металл, линолеум и т.д.).

2. Жанры живописи:

а) **станковая, монументальная, декоративная, театрально-декоративная,**

миниатюрная;

- б) водевиль, драма, комедия, мелодрама, мюзикл, пародия, пастораль, трагедия;
- в) басня, былина, баллада, миф, новелла, повесть, рассказ, роман, сказка, поэма.

3. Живописное произведение, самостоятельное по назначению. Различается по жанрам.

- а) зарисовка;
- б) картина;**
- в) набросок.

4. Специальные навыки и приемы, посредством которых исполняется художественное произведение.

- а) передача материальности;
- б) техника исполнения (в искусстве) ;**
- в) передача пропорций.

5. По технике исполнения живопись разделяют на:

- а) пластика, ваение, отливка, чеканка;
- б) эстамп, книжная, ксилография, офорт;
- в) масляная, темперная, фресковая, восковая, мозаичная, витражная, акварельная, гуашевая.**

6. Объекты действительности, которые художник непосредственно наблюдает при их изображении.

- а) натура;**
- б) копия;
- в) картина.

7. Все художественные приемы, которые использует рисующий для передачи художественного образа в произведении.

- а) художественные средства;**
- б) цветовая гармония;
- в) монументальная живопись.

8. Определите вид красок – водно - клеевые из тонко растертых пигментов, отличающиеся прозрачностью:

- а) масляные краски;
- б) гуашевые краски;
- в) акварельные краски.**

9. Определите вид красок – водные краски, обладающие большими кроющими возможностями, после высыхания быстро светлеют.

- а) масляные краски;
- б) гуашевые краски;**
- в) акварельные краски.

10. Передача фактуры предмета изобразительными средствами.

- а) декоративность;
- б) материальность;**
- в) монументальность.

11. Одно из основных художественных средств в живописи.

- а) фактура;**

- б) акцент;
- в) цвет.**

12. Цветоведение это:

- а) отрасль растениеводства, занимающаяся селекцией и выращиванием растений в декоративных целях;
- б) наука о цвете, изучающая характеристики и свойства цвета;**
- в) создание композиций из срезанных цветов, побегов в специальных сосудах и размещение их в интерьере.

13. Цветовой круг это:

- а) круг, сектора которого окрашены в различные цветовые тона, размещенные в порядке расположения спектральных цветов;**
- б) геометрическая фигура, которая ограничена окружностью;
- в) знак бесконечной линии, который символизирует время и вечность.

14. Цвета, с помощью которых можно получить все остальные:

- а) основные цвета;**
- б) ахроматические цвета;
- в) контрастные цвета.

15. Два цвета, дающие белый при оптическом смешивании. Эти цвета называются также контрастными.

- а) дополнительные цвета;**
- б) ахроматические цвета;
- в) основные цвета.

16. Определите общее название желтых, желто – оранжевых, оранжевые, красных цветов:

- а) теплые;**
- б) холодные;
- в) ахроматические.

17. Определите общее название голубых, синих, сине-зеленых, сине - фиолетовых, фиолетовых цветов:

- а) теплые;
- б) холодные;**
- в) ахроматические.

18. Найдите пары дополнительных цветов

- а) Красный - фиолетовый, желтый - оранжевый, синий - зеленый
- б) Зеленый - оранжевый, желтый – красный , фиолетовый - синий
- в) Красный - зеленый, желтый - фиолетовый, синий – оранжевый**

19. Все цвета, кроме черного, серого и белого называются:

- а) теплые;
- б) холодные;
- в) ахроматические.**

20. Назовите основные приёмы работы с акварелью:

- а) заливка, мазок, а lаrgіта, лессировка, по-сырому;**
- б) штриховка, тушевка, аэрография, граттаж

в) гравюра, декупаж, витраж, батик

21. Художественный прием в живописи, когда картина пишется без предварительных прописок, за один сеанс:

- а) лессировка;
- б) отмывка;
- в) **alargima.**

22. Художественный прием в живописи, в котором каждый новый прозрачный слой акварели наносится на высохший предыдущий.

- а) лессировка;
- б) отмывка;
- в) alargima.

23. След кисти с краской, оставляемый на основе (холсте, картоне, бумаге и т.д.):

- а) линия;
- б) **мазок;**
- в) штрих.

24. Три основных свойства цвета:

- а) **цветовой тон, насыщенность и светлота;**
- б) заливка, мазок, a la prima;
- в) нюанс, цветовой тон, насыщенность.

25. Цветовой тон – это:

- а) **качество цвета, позволяющее дать ему название, то есть - красный, желтый, зеленый и так далее;**
- б) одинаково насыщенные оттенки, относимые к одному и тому же цвету спектра, могут отличаться друг от друга степенью яркости;
- в) степень близости цвета к белому.

26. Светлота – это:

- а) световое пятно на ярко освещенной выпуклой или плоской глянцевой поверхности;
- б) **степень близости цвета к белому;**
- в) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход.

27. Насыщенность - это:

- а) резкое различие в яркости или цвете предметов;
- б) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход;
- в) **отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета, «глубина» цвета.**

28. Локальный цвет - это:

- а) **основной цвет какого-либо предмета, без учета внешних влияний;**
- б) изменение окраски предмета в зависимости от изменений светотени;
- в) цвет, контрастный к другому цвету.

29. Передать оттенки цвета предмета – это:

- а) передать изображение предмета открытым интенсивным цветом;
- б) передать форму предмета с фотографической точностью;
- в) **передать изменение локального цвета предмета под воздействием внешней среды (соседствующих предметов и драпировок, освещения).**

30. Световой (ахроматический) контраст – это:

- а) степень близости цвета к белому;
- б) на черном серый цвет кажется более светлым, а на белом – более темным;**
- в) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход.

31. Цветовая гармония - это:

- а) согласованность цветов между собой, их равновесие и созвучие, основанное на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета;**
- в) оба предмета имеют одинаковый цветовой тон, но различаются по светлоте
- б) различные по цветовому тону цвета;

32. Техника исполнения, когда изображение выполняется одним цветом (преимущественно черным или коричневым):

- а) гризайль;**
- б) граттаж;
- в) a la prima.

33. Жанр изобразительного искусства, который посвящен миру вещей.

- а) натюрморт;**
- б) портрет;
- в) пейзаж.

34. Общая свето-цветовая гармония, основанная на преобладании в изображении единого цвета от источника освещения называется:

- а) контраст;
- б) колорит;**
- в) нюанс.

35. Цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его живописного решения. Различают теплую, холодную, смешанную.

- а) цветовая гамма;**
- б) фактура;
- в) тень.

36. Однотонная гармония – это:

- а) построена на одном главном цвете или группе близкородственных цветов;**
- б) построена на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии;
- в) построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии.

37. Полярная гармония – это:

- а) в которой при большом разнообразии цветов нельзя выделить главные;
- б); построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии;**
- в) построена на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии.

38. Трехцветная гармония – это:

- а) построена на одном главном цвете или группе близкородственных цветов;
- б) построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии;
- в) построена на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии.**

39. Многоцветная гармония – это:

- а) построена на одном главном цвете или группе близкородственных цветов;
- б) построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии;
- в) в которой при большом разнообразии цветов нельзя выделить главные.**

40. Цветовая среда - это:

- а) рабочее место художника;
- б) соседство разноокрашенных предметов в данном рабочем пространстве, с учетом освещения;**
- в) краски, листы, кнопки.

41. Нюанс это:

- а) резкое различие в цвете;
- б) степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического, «глубина» цвета;
- в) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход.**

42. Закон сопоставления противоположных качеств предметов или элементов композиции:

- а) отмывка;
- б) контраст;**
- в) штрих.

43. Элемент светотени. Наиболее светлое место на освещенной (блестящей) поверхности предмета.

- а) акцент;
- б) колорит;
- в) блик.**

44. Явление восприятия предмета или объекта, стоящего против света и воспринимающегося в виде плоского силуэтного пятна.

- а) монохром;
- б) контраст;
- в) контражур.**

Ключ к тестовым заданиям

1) – б; 2) – а; 3) – б; 4) – б; 5) – в; 6) – а; 7) – а; 8) – в; 9) – б; 10) – б; 11) – в; 12) – б; 13) – а; 14) – а; 15) – а; 16) – а; 17) – б; 18) – в; 19) – в; 20) – а; 21) – в; 22) – а; 23) – б; 24) – а; 25) – а; 26) – б; 27) – в; 28) – а; 29) – в; 30) – б; 31) – а; 32) – а; 33) – а; 34) – б; 35) – а; 36) – а; 37) – б; 38) – в; 39) – в; 40) – б; 41) – в; 42) – б; 43) – в; 44) – в.

«5» (отлично) – 39-44;

«4» (хорошо) – 30-38;

«3» (удовлетворительно) - 22-29;

«2» (неудовлетворительно) - до 22 .

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется аудиторная итоговая работа, выполненная в соответствии с учебной программой 3 класса.

Контрольное задание: Натюрморт в светлой тональности.

Формат А 2. Материал – акварель.

Требования к работе: Композиция листа, поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Выражение «состояния» натюрморта Последовательное ведение длительной работы.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.02. Живопись

Период проведения аттестации: 14-е полугодие (7 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- влияние среды и освещения на натуру;
- понятие «моделировка формы»;
- понятие «глубина пространства»;
- что такое «декоративность колористического решения».

Практическая часть

Уметь:

- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Жанры живописи:

а) станковая, монументальная, декоративная, театрально-декоративная, миниатюрная;

б) водевиль, драма, комедия, мелодрама, мюзикл, пародия, пастораль, трагедия;

в) басня, былина, баллада, миф, новелла, повесть, рассказ, роман, сказка, поэма.

2. Произведение живописи, имеющее самостоятельный характер.

а) живопись монументальная;

б) живопись станковая;

в) живопись декоративная.

3. Живописное произведение, самостоятельное по назначению. Различаются по жанрам.

а) зарисовка;

б) картина;

в) набросок.

4. Специальные навыки и приемы, посредством которых исполняется художественное произведение.

а) передача материальности;

б) техника исполнения (в искусстве) ;

в) передача пропорций.

5. По технике исполнения живопись разделяют на:

а) пластика, ваение, отливка, чеканка;

б) эстамп, книжная, ксилография, офорт;

в) масляная, темперная, фресковая, восковая, мозаичная, витражная, акварельная, гуашевая.

6. Все художественные приемы, которые использует рисующий для передачи художественного образа в произведении.

а) художественные средства;

б) цветовая гармония;

в) монументальная живопись.

7. Построение художественного произведения в соответствии с композиционными законами и приемами, которое позволяет с наибольшей полнотой и силой выразить замысел.

- а) конструкция;
- б) пропорция;
- в) композиция.**

8. Определите вид красок – водно - клеевые из тонко растертых пигментов, отличающиеся прозрачностью:

- а) масляные краски;
- б) гуашевые краски;
- в) акварельные краски.**

9. Определите вид красок – водные краски, обладающие большими кроющими возможностями, после высыхания быстро светлеют.

- а) масляные краски;
- б) гуашевые краски;**
- в) акварельные краски.

10. Одно из основных художественных средств в живописи.

- а) фактура;
- б) акцент;
- в) цвет.**

11. Наука о цвете, изучающая характеристики и свойства цвета:

- а)цветоводство;
- б)цветоведение;**
- в)флористика.

12. Цветовой круг это:

- а)круг, сектора которого окрашены в различные цветовые тона, размещенные в порядке расположения спектральных цветов;**
- б)геометрическая фигура, которая ограничена окружностью;
- в)знак бесконечной линии, который символизирует время и вечность.

13. Цвета, с помощью которых можно получить все остальные:

- а) основные цвета;**
- б) ахроматические цвета;
- в) контрастные цвета.

14. Два цвета, дающие белый при оптическом смешивании. Эти цвета называются также контрастными.

- а) дополнительные цвета;**
- б) ахроматические цвета;
- в) основные цвета.

15. Определите общее название желтых, желто – оранжевых, оранжевых, красных цветов:

- а) теплые;**
- б) холодные;
- в)ахроматические.

16. Определите общее название голубых, синих, сине-зеленых, сине - фиолетовых,

фиолетовых цветов:

- а) теплые;
- б) холодные;**
- в) ахроматические.

17. Найдите пары дополнительных цветов

- а) Красный - фиолетовый, желтый - оранжевый, синий - зеленый
- б) Зеленый - оранжевый, желтый – красный , фиолетовый - синий**
- в) Красный - зеленый, желтый - фиолетовый, синий – оранжевый**

18. Все цвета, кроме черного, серого и белого называются:

- а) теплые;
- б) холодные;
- в) ахроматические.**

19. Художественный прием в живописи, когда картина пишется без предварительных прописок, за один сеанс:

- а) лессировка;
- б) отмывка;
- в) alarprima.**

20. Художественный прием в живописи, в котором каждый новый прозрачный слой акварели наносится на высохший предыдущий.

- а) лессировка;**
- б) отмывка;
- в) alarprima.

21. След кисти с краской, оставляемый на основе (холсте, картоне, бумаге и т.д.):

- а) линия;
- б) мазок;**
- в) штрих.

22. Три основных свойства цвета:

- а) цветовой тон, насыщенность и светлота;**
- б) заливка, мазок, a la prima;
- в) нюанс, цветовой тон, насыщенность.

23. Цветовой тон – это:

- а) качество цвета, позволяющее дать ему название, то есть - красный, желтый, зеленый и так далее;**
- б) одинаково насыщенные оттенки, относимые к одному и тому же цвету спектра, могут отличаться друг от друга степенью яркости;
- в) степень близости цвета к белому.

24. Светлота – это:

- а) световое пятно на ярко освещенной выпуклой или плоской глянцевой поверхности;
- б) степень близости цвета к белому;**
- в) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход.

25. Насыщенность - это:

- а) резкое различие в яркости или цвете предметов;
- б) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход;
- в) отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета, «глубина» цвета.**

26. Локальный цвет - это:

- а) основной цвет какого-либо предмета, без учета внешних влияний;**
- б) изменение окраски предмета в зависимости от изменений светотени;
- в) цвет, контрастный к другому цвету.

27. Передать оттенки цвета предмета – это:

- а) передать изображение предмета открытым интенсивным цветом;
- б) передать форму предмета с фотографической точностью;
- в) передать изменение локального цвета предмета под воздействием внешней среды.**

28. Световой (ахроматический) контраст – это:

- а) степень близости цвета к белому;
- б) на черном серый цвет кажется более светлым, а на белом – более темным;**
- в) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход.

29. Цветовая гармония - это:

- а) согласованность цветов между собой, их равновесие и созвучие, основанное на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета;**
- в) оба предмета имеют одинаковый цветовой тон, но различаются по светлоте
- б) различные по цветовому тону цвета;

30. Техника исполнения, когда изображение выполняется одним цветом (преимущественно черным или коричневым):

- а) гризайль;**
- б) граттаж;
- в) a la prima.

31. Локальный цвет - это:

- а) основной цвет какого-либо предмета, без учета внешних влияний;**
- б) изменение окраски предмета в зависимости от изменений светотени;
- в) цвет, контрастный к другому цвету.

32. Жанр изобразительного искусства, который посвящен миру вещей.

- а) натюрморт;**
- б) портрет;
- в) пейзаж.

33. Общая свето-цветовая гармония, основанная на преобладании в изображении единого цвета от источника освещения называется:

- а) контраст;
- б) колорит;**
- в) нюанс.

34. Цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его живописного решения. Различают теплую, холодную, смешанную.

- а) цветовая гамма;**
- б) фактура;
- в) тень.

35. Однотонная гармония – это:

- а) построена на одном главном цвете или группе близкородственных цветов;**
- б) построена на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах

интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии;

в) построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии.

36. Полярная гармония – это:

а) в которой при большом разнообразии цветов нельзя выделить главные;

б); построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии;

в) построена на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии.

37. Трехцветная гармония – это:

а) построена на одном главном цвете или группе близкородственных цветов;

б) построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии;

в) построена на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии.

38. Многоцветная гармония – это:

а) построена на одном главном цвете или группе близкородственных цветов;

б) построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии;

в) в которой при большом разнообразии цветов нельзя выделить главные.

39. Цветовая среда - это:

а) рабочее место художника;

б) соседство разноокрашенных предметов в данном рабочем пространстве, с учетом освещения;

в) краски, листы, кнопки.

40. Нюанс это:

а) резкое различие в цвете;

б) степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического, «глубина» цвета;

в) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход.

41. Объекты действительности, которые художник непосредственно наблюдает при их изображении.

а) натура;

б) копия;

в) картина.

42. Закон сопоставления противоположных качеств предметов или элементов композиции:

а) отмывка;

б) контраст;

в) штрих.

43. Элемент светотени. Наиболее светлое место на освещенной (блестящей) поверхности предмета.

б) колорит;

в) блик.

44. Явление восприятия предмета или объекта, стоящего против света и

воспринимающегося в виде плоского силуэтного пятна.

- а) монохром;
- б) контраст;
- в) контражур.**

45. Передача фактуры предмета изобразительными средствами.

- а) декоративность;
- б) материальность;**
- в) монументальность.

46. Как объяснить понятие «моделировка формы»?

- а) это поиски композиции листа;
- б) это способ визирования;
- в) это передача рельефа формы изображаемых предметов и фигур в условиях того или иного освещения с учетом перспективных изменений.**

47. Наглядное выражение идеи художника.

- а) мотив;
- б) образ;**
- в) натура.

Ключ к тестовым заданиям

1) – а; 2) – б; 3) – б; 4) – б; 5) – в; 6) – а; 7) – в; 8) – в; 9) – б; 10) – в; 11) – б; 12) – а; 13) – а; 14) – а; 15) – а; 16) – б; 17) – в; 18) – в; 19) – в; 20) – а; 21) – б; 22) – а; 23) – а; 24) – б; 25) – в; 26) – а; 27) – в; 28) – б; 29) – а; 30) – а; 31) – а; 32) – а; 33) – б; 34) – а; 35) – а; 36) – б; 37) – в; 38) – в; 39) – б; 40) – в; 41) – а; 42) – б; 43) – в; 44) – в; 45) – б; 46) – в; 47) – б .

«5» (отлично) – 42-47;

«4» (хорошо) – 32-41;

«3» (удовлетворительно) - 23-31;

«2» (неудовлетворительно) - до 23 .

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

Задание на экзамен: Этюд натюрморта из различных по форме и цвету предметов (3-4 предмета) и несложных по цвету драпировок.. Выполняется обучающимся самостоятельно течение 4 учебных часов.

Формат А3. Материал – акварель.

Требования к работе: грамотное расположение предметов в листе, точная передача пропорций предметов, постановка предметов на плоскость, правильная передача цветовых гармоний, умелое использование приемов работы с акварелью, передача с помощью цвета объема предметов, пространства и материальности, цельность в изображении натюрморта.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.02. Живопись

Период проведения аттестации: 16-е полугодие (8 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- влияние среды и освещения на натуру;
- понятие «моделировка формы»;
- понятие «глубина пространства»
- что такое «декоративность колористического решения».

Практическая часть

Уметь:

- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Живопись это -

а) какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств: контурной линии, штриха, пятна;

б) один из главных видов изобразительного искусства, передающий многообразное многоцветие окружающего мира;

в) один из видов графики, позволяющий получать печатные оттиски художественных произведений, выполненных в твердом материале (дерево, металл, линолеум и т.д.).

2. Жанры живописи:

а) станковая, монументальная, декоративная, театрально-декоративная, миниатюрная;

б) водевиль, драма, комедия, мелодрама, мюзикл, пародия, пастораль, трагедия;

в) басня, былина, баллада, миф, новелла, повесть, рассказ, роман, сказка, поэма.

3. Живописное произведение, самостоятельное по назначению. Различаются по жанрам.

а) зарисовка;

б) картина;

в) набросок.

4. Произведение живописи, имеющее самостоятельный характер.

а) живопись монументальная;

б) живопись станковая;

в) живопись декоративная.

5. Построение художественного произведения в соответствии с композиционными законами и приемами, которое позволяет с наибольшей полнотой и силой выразить замысел.

а) конструкция;

б) пропорция;

в) композиция.

6. Наглядное выражение идеи художника.

а) мотив;

б) образ;

в) натура.

7. Специальные навыки и приемы, посредством которых исполняется художественное произведение.

а) передача материальности;

б) техника исполнения (в искусстве) ;

в) передача пропорций.

8. По технике исполнения живопись разделяют на:

а) пластика, ваение, отливка, чеканка;

б) эстамп, книжная, ксилография, офорт;

в) масляная, темперная, фресковая, восковая, мозаичная, витражная, акварельная,

гуашевая.

9. Все художественные приемы, которые использует рисующий для передачи художественного образа в произведении.

- а) художественные средства;
- б) цветовая гармония;
- в) монументальная живопись.

10. Определите вид красок – водно - клеевые из тонко растертых пигментов, отличающиеся прозрачностью:

- а) масляные краски;
- б) гуашевые краски;
- в) акварельные краски.

11. Определите вид красок – водные краски, обладающие большими кроющими возможностями, после высыхания быстро светлеют.

- а) масляные краски;
- б) гуашевые краски;
- в) акварельные краски.

12. Одно из основных художественных средств в живописи.

- а) фактура;
- б) акцент;
- в) цвет.

13. Цветоведение это:

- а) отрасль растениеводства, занимающаяся селекцией и выращиванием растений в декоративных целях;
- б) наука о цвете, изучающая характеристики и свойства цвета;
- в) создание композиций из срезанных цветов, побегов в специальных сосудах и размещение их в интерьере.

14. Цветовой круг это:

- а) круг, сектора которого окрашены в различные цветовые тона, размещенные в порядке расположения спектральных цветов;
- б) геометрическая фигура, которая ограничена окружностью;
- в) знак бесконечной линии, который символизирует время и вечность.

15. Цвета, с помощью которых можно получить все остальные:

- а) основные цвета;
- б) ахроматические цвета;
- в) контрастные цвета.

16. Два цвета, дающие белый при оптическом смешивании. Эти цвета называются также контрастными.

- а) дополнительные цвета;
- б) ахроматические цвета;
- в) основные цвета.

17. Определите общее название желтых, желто – оранжевых, оранжевые, красных цветов:

- а) теплые;
- б) холодные;
- в) ахроматические.

18. Определите общее название голубых, синих, сине-зеленых, сине - фиолетовых, фиолетовых цветов:

- а) теплые;
- б) холодные;**
- в) ахроматические.

19. Найдите пары дополнительных цветов

- а) Красный - фиолетовый, желтый - оранжевый, синий - зеленый
- б) Зеленый - оранжевый, желтый – красный , фиолетовый - синий**
- в) Красный - зеленый, желтый - фиолетовый, синий – оранжевый**

20. Все цвета, кроме черного, серого и белого называются:

- а) теплые;
- б) холодные;
- в) ахроматические.**

21. Назовите основные приёмы работы с акварелью:

- а) заливка, мазок, a la prima, лессировка, по-сырому;**
- б) штриховка, тушевка, аэрография, граттаж
- в) гравюра, декупаж, витраж, батик

22. Художественный прием в живописи, когда картина пишется без предварительных прописок, за один сеанс:

- а) лессировка;
- б) отмывка;
- в) a la prima.**

23. Художественный прием в живописи, в котором каждый новый прозрачный слой акварели наносится на высохший предыдущий.

- а) лессировка;**
- б) отмывка;
- в) a la prima.

24. След кисти с краской, оставляемый на основе (холсте, картоне, бумаге и т.д.):

- а) линия;
- б) мазок;**
- в) штрих.

25. Три основных свойства цвета:

- а) цветовой тон, насыщенность и светлота;**
- б) заливка, мазок, a la prima;
- в) нюанс, цветовой тон, насыщенность.

26. Цветовой тон – это:

- а) качество цвета, позволяющее дать ему название, то есть - красный, желтый, зеленый и так далее;**
- б) одинаково насыщенные оттенки, относимые к одному и тому же цвету спектра, могут отличаться друг от друга степенью яркости;
- в) степень близости цвета к белому.

27. Светлота – это:

- а) световое пятно на ярко освещенной выпуклой или плоской глянцевой поверхности;
- б) степень близости цвета к белому;**

в) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход.

28. Насыщенность - это:

- а) резкое различие в яркости или цвете предметов;
- б) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход;
- в) отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета, «глубина» цвета.**

29. Локальный цвет - это:

- а) основной цвет какого-либо предмета, без учета внешних влияний;**
- б) изменение окраски предмета в зависимости от изменений светотени;
- в) цвет, контрастный к другому цвету.

30. Передать оттенки цвета предмета – это:

- а) передать изображение предмета открытым интенсивным цветом;
- б) передать форму предмета с фотографической точностью;
- в) передать изменение локального цвета предмета под воздействием внешней среды (соседствующих предметов и драпировок, освещения).**

31. Световой (ахроматический) контраст – это:

- а) степень близости цвета к белому;
- б) на черном серый цвет кажется более светлым, а на белом – более темным;**
- в) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход.

32. Цветовая гармония - это:

- а) согласованность цветов между собой, их равновесие и созвучие, основанное на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета;**
- в) оба предмета имеют одинаковый цветовой тон, но различаются по светлоте
- б) различные по цветовому тону цвета;

33. Техника исполнения, когда изображение выполняется одним цветом (преимущественно черным или коричневым):

- а) гризайль;**
- б) граттаж;
- в) a la prima.

34. Локальный цвет - это:

- а) основной цвет какого-либо предмета, без учета внешних влияний;**
- б) изменение окраски предмета в зависимости от изменений светотени;
- в) цвет, контрастный к другому цвету.

35. Жанр изобразительного искусства, который посвящен миру вещей.

- а) натюрморт;**
- б) портрет;
- в) пейзаж.

36. Общая свето-цветовая гармония, основанная на преобладании в изображении единого цвета от источника освещения называется:

- а) контраст;
- б) колорит;**
- в) нюанс.

37. Цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его живописного решения. Различают теплую, холодную, смешанную.

- а) цветовая гамма;
- б) фактура;
- в) тень.

38. Однотонная гармония – это:

- а) построена на одном главном цвете или группе близкородственных цветов;
- б) построена на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии;
- в) построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии.

39. Полярная гармония – это:

- а) в которой при большом разнообразии цветов нельзя выделить главные;
- б); построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии;
- в) построена на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии.

40. Трехцветная гармония – это:

- а) построена на одном главном цвете или группе близкородственных цветов;
- б) построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии;
- в) построена на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии.

41. Многоцветная гармония – это:

- а) построена на одном главном цвете или группе близкородственных цветов;
- б) построена на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы образующих две однотонные гармонии;
- в) в которой при большом разнообразии цветов нельзя выделить главные.

42. Цветовая среда - это:

- а) рабочее место художника;
- б) соседство разноокрашенных предметов в данном рабочем пространстве, с учетом освещения;
- в) краски, листы, кнопки.

43. Нюанс это:

- а) резкое различие в цвете;
- б) степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического, «глубина» цвета;
- в) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход.

44.2. Объекты действительности, которые художник непосредственно наблюдает при их изображении.

- а) натура;
- б) копия;
- в) картина.

45. Закон сопоставления противоположных качеств предметов или элементов композиции:

- а) отмывка;
- б) контраст;
- в) штрих.

46. Элемент светотени. Наиболее светлое место на освещенной (блестящей) поверхности предмета.

- а) акцент;
- б) колорит;
- в) блик.

47. Явление восприятия предмета или объекта, стоящего против света и воспринимающегося в виде плоского силуэтного пятна.

- а) монохром;
- б) контраст;
- в) контражур.

48. Передача фактуры предмета изобразительными средствами.

- а) декоративность;
- б) материальность;
- в) монументальность.

49. Внутренний вид, внутреннее пространство любого помещения со всеми его элементами: отделкой, драпировками, росписями, фресками, утварью и т.д., а также изображение его в искусстве.

- а) интерьер;
- б) экстерьер;
- в) монумент.

50. Как объяснить понятие «моделировка формы»?

- а) это поиски композиции листа;
- б) это способ визирования;
- в) это передача рельефа формы изображаемых предметов и фигур в условиях того или иного освещения с учетом перспективных изменений.

51. Кажущееся изменение форм и размеров предметов и их окраски на расстоянии. Наука, устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости.

- а) визирование;
- б) материальность;
- в) перспектива.

52. Части картины, различные по степени удаленности в глубину изображаемого в ней пространства. Их обычно различают несколько: первый, второй, третий или передний, средний и дальний.

- а) планы пространственные;
- б) планы творческие;
- в) оттенки предметов.

53. Цельность изображения природы достигается

- а) целостностью восприятия природы;
- б) конструктивностью в изображении природы;
- в) передачей материальности в изображении природы.

Ключ к тестовым заданиям

- 1) – б; 2) – а; 3) – б; 4) – б; 5) – в; 6) – б; 7) – б; 8) – в; 9) – а; 10) – в; 11) – б; 12) – в;
13) – б; 14) – а; 15) – а; 16) – а; 17) – а; 18) – б; 19) – в; 20) – в; 21) – а; 22) – в; 23) – а;
24) – б; 25) – а; 26) – а; 27) – б; 28) – в; 29) – а; 30) – в; 31) – б; 32) – а; 33) – а; 34) – а;

35) – а; 36) – б; 37) – а; 38) – а; 39) – б; 40) – в; 41) – в; 42) – б; 43) – в; 44) – а; 45) – б; 46) – в; 47) – в; 48) – б; 49) – а; 50) – в; 51) – в; 52) – а; 53) – а.

«5» (отлично) – 47- 53;

«4» (хорошо) – 37-46;

«3» (удовлетворительно) - 26-36;

«2» (неудовлетворительно) - до 26 .

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется аудиторная итоговая работа, выполненная в соответствии с учебной программой 5 класса.

Контрольное задание: Тематический натюрморт из предметов различной материальности
Формат А2. Материал – акварель.

Требования к работе: Композиция листа, поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте, поиск интересной живописно-пластической композиции, передача материальности.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по предмету

РИСУНОК

(ПО.01.УП.05)

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы

в области изобразительного искусства

«ЖИВОПИСЬ»

срок реализации 5 лет

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание учебного предмета
4. Требования к уровню подготовки обучающихся

5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список литературы
8. Фонды оценочных средств

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Рабочая программа учебного предмета «Рисунок» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства « Живопись » и составлена на основе Проекта программы по учебному предмету ПО.01.УП.05 «РИСУНОК» утвержденного МКРФ, институтом развития образования в сфере культуры и искусства в 2012 году.

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися.

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления. Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения - от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры.

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. В первые годы обучения, на примере рисования простых форм предметов дается представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающиеся приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров. Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения.

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания.

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет.

При реализации программы учебного предмета «Рисунок» продолжительность учебных занятий с четвертого по восьмой классы составляет 33 недели ежегодно.

Возраст детей, обучающихся по данной программе – от 10-12 лет до 16-18 лет.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» в 4-8 классах (срок обучения 5 лет) составляет 990 часов, в том числе аудиторные занятия - 561 часов, самостоятельная работа – 429 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	4		5		6		7		8		
Классы	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Полугодия											
Аудиторные занятия	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Самостоятельная работа	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	429
Макс.учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	96	102	96	102	990
Вид промежуточной и итоговой аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет		

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет составляет:

- аудиторные занятия:
 - 4 - 6 классы - по 3 часа в неделю;
 - 7-8 классы – по 4 часа в неделю
- самостоятельная работа:
 - 4 - 5 классы - по 2 часа в неделю
 - 6 - 8 классы - по 3 часа в неделю

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

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации проводятся рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель и задачи учебного предмета

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи: освоение терминологии предмета «Рисунок»; приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира; формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и творческих задач; приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами;

формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

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).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

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

Мастерская по рисунку соответствует санитарным и противопожарным нормам, оснащена учебной мебелью (натюрмортные столы, стулья, мольберты) софитами, компьютером, интерактивной доской.

Имеется натюрмортный и методический фонды, которые подобраны в соответствии с содержанием учебного предмета.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения (4 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка					
1.1.	Вводная беседа о рисунке. Организация работы	урок	1	-	1
1.2.	Графические изобразительные средства	урок	29	12	17
1.3.	Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия	урок	30	12	18
1.4.	Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорция. Силуэт	урок	15	6	9
1.5.	Зарисовка чучела птицы	урок	4	2	2
1.6.	Контрольный урок	урок	1	-	1
	Всего за полугодие		80	32	48
II полугодие					
Раздел 2. Линейный рисунок					
2.1.	Зарисовки фигуры человека	урок	5	2	3
Раздел 3. Законы перспективы. Светотень					
3.1.	Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива	урок	5	2	3
3.2.	Светотеневая зарисовка простых по форме предметов	урок	10	4	6
3.3.	Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности	урок	10	4	6
Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность					
4.1.	Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал)	урок	5	2	3
4.2.	Зарисовка мягкой игрушки	урок	5	2	3
Раздел 5. Тональный длительный рисунок					
5.1.	Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах	урок	10	4	6
5.2.	Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания	урок	5	2	3
5.3.	Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне	урок	15	6	9
5.4.	Натюрморт из двух предметов быта	урок	14	6	8
5.5.	Экзамен	урок	1	-	1
	Всего за полугодие		85	34	51

Второй год обучения (5 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами					

1.1.	Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне	урок	15	6	9
Раздел 2. Законы перспективы. Светотень					
2.1.	Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе	урок	10	4	6
2.2.	Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе	урок	10	4	6
2.3.	Рисунок гипсового геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар)	урок	15	6	9
2.4.	Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти	урок	10	4	6
2.5.	Рисунок гипсового куба	урок	10	4	6
2.6.	Зарисовки предметов быта имеющих призматическую форму с натуры и по памяти	урок	9	4	5
2.7.	Контрольный урок	урок	1	-	1
	Всего за полугодие		80	32	48

II полугодие

Раздел 3. Линейный рисунок

3.1.	Наброски фигуры человека	урок	5	2	3
------	--------------------------	------	---	---	---

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность

4.1.	Зарисовки чучела птицы	урок	10	4	6
4.2.	Зарисовки предметов, различных по материалу	урок	10	4	6

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1.	Натюрморт из двух предметов быта призматической формы	урок	20	8	12
5.2.	Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы	урок	20	8	12
5.3.	Натюрморт из предметов простой формы разных по тону и материалу	урок	19	8	11
5.4.	Экзамен	урок	1	-	1
	Всего за полугодие		85	34	51

Третий год обучения (6 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами					
1.1.	Тематический натюрморт «Осенний»	урок	24	12	12
Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок					

2.1.	Натюрморт из гипсовых геометрических тел	урок	18	9	9
2.2.	Сквозной рисунок предметов комбинированной формы	урок	18	9	9
2.3.	Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с натуры и по памяти	урок	12	6	6
Раздел 3. Тональный длительный рисунок					
3.1.	Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных на уровне глаз учащихся	урок	23	12	11
3.1.	Контрольный урок	урок	1	-	1
	Всего за полугодие		96	48	48
II полугодие					
Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок					
4.1.	Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа	урок	18	9	9
4.2.	Рисунок чучела птицы	урок	12	6	6
Раздел 5. Тональный длительный рисунок					
5.1.	Натюрморт с чучелом птицы	урок	24	12	12
5.2.	Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз учащихся	урок	24	12	12
5.3.	Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы разных по тону	урок	23	12	11
5.4.	Экзамен	урок	1	-	1
	Всего за полугодие		85	34	51

Четвертый год обучения (7 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Тональный длительный рисунок					
1.1.	Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел	урок	24	12	12
1.2.	Рисунок однотонной драпировки с простыми складками	урок	18	9	9
1.3.	Натюрморт из крупного предмета быта со складками	урок	24	12	12
Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность					
2.1.	Натюрморт с металлической и стеклянной посудой	урок	24	12	12

Раздел 3. Линейный рисунок					
3.1.	Зарисовки фигуры человека в движении	урок	5	3	2
3.2.	Контрольный урок	урок	1	-	1
	Всего за полугодие		96	48	48
II полугодие					
Раздел 4. Законы перспективы. Светотень					
4.1.	Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Построение окружности в пространстве	урок	12	6	6
4.2.	Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении	урок	12	6	6
4.3.	Наброски по памяти отдельных предметов	урок	6	3	3
Раздел 5. Тональный длительный рисунок					
5.1.	Рисунок гипсового шара	урок	12	6	6
5.2.	Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой	урок	24	12	12
Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок					
6.1.	Натюрморт в интерьере с масштабным предметом	урок	18	9	9
6.2.	Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками	урок	17	9	8
6.3.	Экзамен	урок	1	-	1
	Всего за полугодие		102	51	51

Пятый год обучения (8 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Тональный длительный рисунок					
1.1.	Натюрморт из трех-четырёх гипсовых геометрических тел	урок	18	9	9
1.2.	Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете	урок	18	9	9
1.3.	Натюрморт из двух-трех предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа и драпировки со складками	урок	24	12	12
Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок					
2.1.	Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью	урок	18	9	9
2.2.	Зарисовка головы человека (обрубка)	урок	17	9	8

2.3.	Контрольный урок	урок	1	-	1
	Всего за полугодие		112	48	48
II полугодие					
Раздел 3. Фактура и материальность в учебном рисунке					
3.1.	Натюрморт из предметов с различной фактурой и материальностью и четким композиционным центром	урок	30	15	15
3.2.	Рисунок фигуры человека в интерьере	урок	12	6	6
Раздел 4. Создание художественного образа графическими средствами					
4.1.	Тематический натюрморт «Мир старых вещей».	урок	30	15	15
Раздел 5. Тональный длительный рисунок.					
5.1.	Натюрморта из предметов быта и драпировки со складками (итоговая работа)	урок	30	15	15
	Всего за полугодие		102	51	51

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

- технические приемы в освоении учебного рисунка;
- законы перспективы; светотень;
- линейный рисунок;
- линейно-конструктивный рисунок;
- живописный рисунок; фактура и материальность;
- тональный длительный рисунок;
- творческий рисунок; создание художественного образа графическими средствами.

Первый год обучения I полугодие

Раздел 1. Технические приемы освоения учебного рисунка

1.1.Тема. Вводная беседа о рисунке. Организация работы. Вводный теоретический урок. Беседа о предмете рисунок. Организация рабочего места. Правильная посадка за мольбертом. Знакомство с материалами, принадлежностями, инструментами, приемы работы карандашом, постановка руки. Знакомство с понятиями «линия», «штрих», «пятно».

1.2.Тема. Графические изобразительные средства. Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона». Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. Выполнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на равные (четные и нечетные) части. Использование карандаша как измерительного инструмента. Рисунок шахматной доски. Деление прямоугольника на 16 равных частей. Техника работы штрихом в 2 тона. Рисунок орнамента с использованием геометрических элементов (квадрат, окружность и т.д.). Закрепление навыков деления отрезков на равные части и проведения прямых и дугообразных линий. Композиция листа. Формат А3; А4. Материал -графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** рисование геометрических орнаментов по памяти, упражнения по выполнению штриховки и тональной растяжки, карандаш Т, ТМ,М.

1.3. Тема. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия. Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, бабочек, коры деревьев. Копирование рисунков тканей, декоративных народных орнаментов. Понятие «композиция», «симметрия» «асимметрия» в учебном рисунке. Совершенствование техники работы штрихом. Формат А3; А4. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** рисование простых плоских предметов.

1.4. Тема. Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорции. Силуэт. Тональный рисунок плоских геометрических фигур, различных по соотношению сторон и тону. Понятие «силуэт». Знакомство со способами визирования карандашом. Правильная

передача тональных отношений. Зарисовка силуэта сухих растений и трав. Формат А3; А4. Материал - графитный карандаш, гелиевая ручка. **Самостоятельная работа:** силуэтные зарисовки предметов простой формы.

1.5. Тема. Зарисовка чучела птицы. Силуэтные зарисовки чучела птицы. Передача пропорций, развитие глазомера. Формат А3; А4. Материал - графитный карандаш, тушь, кисть. **Самостоятельная работа:** силуэтные зарисовки по памяти.

Раздел 2. Линейный рисунок II полугодие

2.1. Тема. Зарисовки фигуры человека. Две схематичные зарисовки фигуры человека в статичном состоянии. Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, ребенка). Формат А3; А4. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** наброски фигуры человека.

Раздел 3. Законы перспективы. Светотень.

3.1. Тема. Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива.

Беседа о перспективе. Линейный рисунок геометрических тел, расположенных на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз рисующего. Применение линий различного характера для выразительности рисунка. Формат А3, А4. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** линейные зарисовки простых предметов.

3.2. Тема. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов Знакомство с понятием «светотень». Тональная зарисовка отдельных предметов быта, фруктов и овощей, простых по форме и светлых по тону (без фона). Светотеневая прокладка тона по теням. Понятие о градациях светотени. Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А3, А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки предметов.

3.3. Тема. Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности. Тональная зарисовка предметов простой формы. Передача формы предметов с учетом тональной окрашенности без фона. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А3, А4. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки простых предметов с натуры и по памяти.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность

4.1.Тема. Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал). Понятие о живописном рисунке. Зарисовки чучела животного. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности меха. Освещение естественное. Формат А3, А4. Материал - уголь, сангина.

Самостоятельная работа: зарисовки животных с натуры и по памяти.

4.2. Тема. Зарисовка мягкой игрушки. Зарисовки мягких игрушек, различных по

характеру и пропорциям. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Освещение естественное. Формат А3, А4. Материал - уголь, сангина. **Самостоятельная работа:** зарисовки игрушек с натуры и по памяти.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах. Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов, простых по форме и светлых по тону, на сером фоне. Выявление объема предмета и его пространственного расположения на предметной плоскости. Передача материальности. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А3, А4. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки простых предметов с натуры.

5.2. Тема. Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания. Зарисовка предметов, фруктов и овощей. Выявление объема предмета. Композиция листа. Формат А3. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки фруктов и овощей.

5.3. Тема. Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне.

Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта простой формы и светлых по тону на сером фоне. Особенности компоновки в листе группы предметов с учетом освещения. Тоновое решение. Передача пространства и взаимного расположения предметов на плоскости. Освещение верхнее боковое. Формат А3, А4. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки мелких предметов.

5.4. Тема. Натюрморт из двух предметов быта. Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных по тону. Предметы расположены ниже уровня глаз. Выявление знаний, умений, навыков полученных в первом классе. Освещение верхнее боковое. Формат А3, А-4. Материал - графитный карандаш.

5.5. Тема. Контрольный урок.

Второй год обучения I полугодие Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.

1.1. Тема. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне. Рисование тематического натюрморта с комнатным растением и предметами простой формы на светлом фоне. Композиция листа. Поэтапное светотеневое изображение предметов. Выразительная передача образа, формы и строения растения. Различное расположение листьев в пространстве. Знакомство с перспективными явлениями при рисовании с натуры растительных форм. Особенности выполнения фона. Освещение верхнее. Формат А3. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки комнатных растений.

Раздел 2. Законы перспективы и светотень в рисунке

2.1. Тема. Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе. Рисование упражнений в связи с темой задания. Линейный рисунок прямоугольного и квадратного листа бумаги в вертикальном и горизонтальном положении с одной и двумя точками схода. Линейный рисунок круга в горизонтальном положении. Закрепление понятия об уровне глаз рисующего (линия горизонта, точка схода). Знакомство с понятием перспективного сокращения с одной и двумя точками схода, с приемом построения окружности в перспективе. Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и т. д. Композиция листа. Формат А3, А4. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.2. Тема. Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе. Линейный рисунок каркасных геометрических тел (куб, призма, параллелепипед). Повторение правил перспективы. Углубленный анализ конструктивной формы предметов. Грамотное построение предметов в соответствии с их различным расположением к уровню зрения. Композиция листа. Формат А3, А4. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.3. Тема. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар). Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар.), расположенных ниже уровня глаз. Анализ конструктивной формы тел вращения. Грамотное построение с учетом законов перспективы. Особенности передачи объема. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А3, А4. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.4. Тема. Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти. Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти. Освещение верхнее боковое. Формат А3, А4. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.5. Тема. Рисунок гипсового куба. Рисунок гипсового куба, расположенного ниже уровня глаз. Закрепление правил перспективы. Грамотное построение. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А3, А 4. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки предметов геометрической формы.

2.6. Тема. Зарисовки предметов быта, имеющих призматическую форму с натуры и по памяти. Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущем занятии. Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти. Освещение верхнее боковое. Формат А3, А4. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки предметов геометрической формы.

Раздел 3. Линейный рисунок II полугодие

3.1. Тема. наброски фигуры человека. Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление знаний об основных пропорциях фигуры человека, посадка, точка опоры. Выразительность линейного наброска при минимальном количестве графических средств. Освещение верхнее боковое. Формат А3, А4. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** наброски фигуры человека.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность

4.1. Тема. зарисовки чучела птиц. Рисование птиц, различных по характеру формы и тональной окраске. Углубление знаний об особенностях живописного рисунка. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности оперения. Освещение естественное. Формат А3. Материал - уголь, сангина. **Самостоятельная работа:** зарисовки птиц по памяти.

4.2. Тема. зарисовки предметов различных по материалу. Рисование простых предметов, различных по материальности, матовых и блестящих (дерево, стекло, металл и т.д.). Особенности моделирования светотенью формы предметов разных фактур. Освещение направленное. Формат А3, А4. Материал - мягкий графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки мелких предметов различной материальности.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1.Тема. Натюрморта из двух предметов быта призматической формы. Рисунок натюрморта из предметов призматической формы (книги, коробки, шкатулки и т.д.), расположенных ниже уровня глаз. Возможно включение мелких предметов. Композиционное размещение, прорисовка конструкции, уточнение пропорций и перспективного построения. Тональная проработка формы предметов. Обобщение тональных отношений. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал - мягкий графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** композиционные наброски.

5.2. Тема. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы. Рисунок натюрморта из предметов быта различных по форме, на фоне драпировки с крупным рисунком, на уровне глаз. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта группы предметов. Освещение контрастное. Формат А3. Материал - мягкий графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** копирование рисунков ткани.

5.3. Тема. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу.

Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода. Выявление знаний, умений, навыков полученных во втором классе. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал - графитный карандаш.

5.4. Тема. Контрольный урок.

Третий год обучения I полугодие

Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами

1.1. Тема. Тематический натюрморт «Осенний». Тональный рисунок тематического натюрморта «Осенний» (предмет быта простой формы, муляжи овощей и фруктов). Освоение принципов последовательности ведения рисунка, умение доводить рисунок до определенной степени завершенности. Овладение начальными навыками целостного видения натуры. Развитие композиционного мышления, работа над эскизом. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А-3. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок

2.1. Тема. Натюрморт из гипсовых геометрических тел. Рисунок натюрморта из двух гипсовых геометрических тел с введением легкого тона (куб, цилиндр или конус). Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Композиция листа. Формат А3. Материал – графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** рисование геометрических предметов по памяти.

2.2. Тема. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы. Тональные зарисовки трех отдельных предметов комбинированной формы, расположенных на разных уровнях глаз учащихся (бидон, крынка, гипсовая ваза и т.д.). Фон светлый. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки предметов быта.

2.3. Тема. Зарисовки предметов комбинированной формы с натуры и по памяти. Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с натуры и по памяти. Тренировка зрительной памяти. Формат А3, А4. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** силуэтные зарисовки предметов.

Раздел 3. Тональный длительный рисунок

3.1. Тема. Натюрморт из предметов быта, расположенных на уровне глаз учащихся.

Тональный рисунок натюрморта из нескольких предметов быта различных по тону и материалу, один из которых имеет комбинированную форму, на уровне глаз обучающегося. Композиция листа, выбор формата. Точность передачи пропорций и силуэта предметов. Фон нейтральный, средний по тону. Освещение нижнее боковое. Формат А-3, Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

II полугодии

Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок

4.1. Тема. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа. Линейно-конструктивный рисунок простого симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа с введением легкого тона. Предельно точная передача конструктивных особенностей рисунка

орнамента. Последовательность ведения рисунка. Освещение верхнее боковое. Формат А-3. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** копирование орнаментов с образцов.

4.2. Тема. Рисунок чучела птицы. Линейно-конструктивный рисунок чучела птицы с введением легкого тона. Выявление конструктивных особенностей формы. Точность передачи характерности изображаемого предмета. Фон светлый. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** наброски и зарисовки птиц.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Натюрморт с чучелом птицы. Закрепление материала предыдущего задания. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Продолжение знакомства с приемами работы мягким материалом. Фон светло-серый нейтральный. Формат А3. Материал — уголь, сангина, мел. **Самостоятельная работа:** наброски и зарисовки птиц.

5.2. Тема. Натюрморт из крупных предметов быта.

Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта, расположенных ниже уровня глаз (на полу). Предметы натюрморта контрастны по тону и размеру. Особенности передачи перспективного сокращения (ракурса). Выделение композиционного центра. Выявление больших тональных отношений. Передача объема предметов и пространства в натюрморте. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

5.3. Тема. Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы, различных по тону. Закрепление всего материала, пройденного в 3 классе. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Цельность изображения натюрморта. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал - графитный карандаш.

5.4. Тема. Контрольный урок.

Четвертый год обучения I полугодие

Раздел 1. Тональный длительный рисунок

1.1. Тема. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел.

Рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в третьем классе. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Применение в рисунке основных правил перспективы. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки предметов быта.

1.2. Рисунок однотонной драпировки с простыми складками.

Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми складками. Знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения. Построение складок драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной перспективы, выявление их объема при помощи светотени. Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки складок драпировки, выполнение копий с работ старых мастеров.

1.3. Тема. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками. Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта и драпировки со складками. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Передача конструкции предмета и ритма складок драпировки. Передача пространства в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы. Выявление объема предмета и складок с помощью светотени. Фон нейтральный. Освещение верхнее, боковое. Формат А2. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** наброски фигуры человека.

Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность

2.1. Тема. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой. Натюрморт с предметами разной материальности из металла и стекла. Характерные особенности передачи материальности металла и стекла графическими средствами. Грамотная компоновка в листе. Передача больших тональных отношений. Цельность изображения натюрморта. Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2 Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки металлических и стеклянных предметов.

3. Раздел. Линейный рисунок

3.1. Тема. Зарисовки фигуры человека в движении. Ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного рисования человека. Пластика движений. Формат А4. Материал - графитный карандаш (ЗМ-9М). **Самостоятельная работа:** наброски фигуры человека.

Раздел 4. Законы перспективы. Светотень II полугодие

4.1. Тема. Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Методы построения окружности в пространстве. Линейный рисунок окружности в перспективе (вертикальная плоскость). Точное построение окружности с учетом перспективного сокращения. Передача выразительности линий в пространстве. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок цилиндра в горизонтальном положении с введением легкого тона, с сохранением линий построения, без фона, с прокладкой тона в собственных и падающих тенях. Освещение верхнее, боковое. Формат А3. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки предметов быта.

4.2. Тема. Зарисовки предметов быта в горизонтальном положении. Линейно-

конструктивный (сквозной) рисунок предметов быта цилиндрической формы (ведро, кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении с введением легкого тона. Закрепление материала предыдущего задания на примере предметов быта. Построение предметов с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы. Освещение верхнее, боковое. Формат А3. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** наброски предметов быта.

4.3. Тема. Наброски по памяти отдельных предметов быта. Наброски отдельных предметов быта из предыдущего задания по памяти Развитие зрительной памяти и выработка глазомера. Закрепление навыков рисования окружности в перспективе. Формат А4. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки групп предметов.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Рисунок гипсового шара. Тональный рисунок гипсового шара на нейтральном фоне. Композиция листа. Выявление объема, с точной передачей светотеневых градаций (от блика до падающей тени), применение штриха по форме. Освещение верхнее, контрастное. Формат А-3, Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки фруктов и овощей.

5.2. Тема. Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой. Закрепление материала предыдущих заданий. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, перевод на формат. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** композиционные зарисовки из предметов быта.

Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок

6.1. Тема. Натюрморт в интерьере с масштабным предметом. Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера (комната, класс, коридор) с введением масштабного предмета (стол, стул и др.). Соотношение масштаба предмета с пространством интерьера. Компоновка изображения в листе. Построение фрагмента интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы. Прокладка тона в собственных и падающих тенях. Освещение направленное. Формат А2, А3. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки интерьера.

6.2. Тема. Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками. Закрепление всего материала, пройденного в процессе обучения. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Владение приемами рисунка, умение пользоваться графическими средствами. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал - графитный карандаш.

Пятый год обучения I полугодие

Раздел 1. Тональный длительный рисунок

1.1. Тема. Натюрморт из трех-четырех гипсовых геометрических тел. Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в процессе обучения. Компонировка изображения предметов в листе, выбор формата. Применение в рисунке основных правил перспективы. Грамотная постановка предметов на плоскости. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки предметов быта.

1.2. Тема. Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете. Тональный рисунок светлой драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете (цилиндр, шар). Передача зависимости характера складок от особенности формы предмета. Выявление основных пропорций складок и их конструкций. Передача объема и пространства с помощью светотени. Более глубокое изучение закономерностей образования складок, закрепление знаний, полученных в четвертом классе. Освещение направленное. Формат А3. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** зарисовки складок драпировки, выполнение копий с работ старых мастеров.

1.3. Тема. Натюрморт из предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа с драпировкой. Тональный рисунок натюрморта из предметов быта с введением орнамента высокого рельефа и драпировки со складками. Компонировка натюрморта в листе, выбор формата. Выявление пространства и материальности с помощью тона, тональная разработка деталей, обобщение. Освещение верхнее, боковое. Формат А-2. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** создание набросков.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок

2.1. Тема. Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью. Рисование фрагмента интерьера с архитектурной деталью (окно, дверь и т.д.) с выраженным смысловым и композиционным центром. Развитие объемно-пространственного мышления, углубление знаний по практическому применению закономерностей перспективы. Построение интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы, передача глубокого пространства, величины и пропорций предметов в интерьере, их пространственная связь. Компонировка изображения в листе, выбор формата. Материал - графитный и цветной карандаш, маркер. **Самостоятельная работа:** зарисовки интерьера.

2.2. Тема. Зарисовка головы человека (обрубков). Ознакомление с основными пропорциями, правилами и особенностями линейно-конструктивного рисования головы человека, на примере гипсовой обрубков. Формат А3. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** конструктивный рисунок обрубков по памяти.

II полугодие

Раздел 3. Живописный рисунок. Фактура и материальность

3.1. Тема. Натюрморт из предметов с разной фактурой и материальностью и четким композиционным центром. Рисунок натюрморта повышенной сложности из предметов быта (стекло, металл, керамика, дерево и т.д.). Реализация накопленного опыта за предшествующий период обучения. Демонстрация навыков в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы и планов, на которых они расположены. Передача материальности предметов с соблюдением общего тона. Четкость в последовательности выполнения работы. Формат А3. Материал по выбору. **Самостоятельная работа:** наброски различными художественными материалами.

3.2. Тема. Зарисовка фигуры человека в интерьере. Зарисовки фигуры человека в интерьере, с передачей его рода деятельности. Раскрытие образа человека через тематическую постановку. Передача пропорций человеческой фигуры, выявление самого характерного, взаимосвязи фигуры с интерьером. Совершенствование навыков работы мягкими материалами. Формат по выбору. **Самостоятельная работа:** наброски фигуры человека в движении.

Раздел 4. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами

4.1. Тема. Тематический натюрморт «Мир старых вещей». Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, поиск пластической идеи будущей работы. Перевод эскиза на формат. Расширение композиционных понятий. Владение приемами рисунка, умение профессионально пользоваться графическими средствами. Выразительное решение постановки с передачей ее эмоционального состояния. Формат А3. Материал - графитный карандаш. **Самостоятельная работа:** выполнение копий с работ старых мастеров.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками. Самостоятельное использование полученных знаний, умений и навыков. Эскиз, формат, пропорции, моделировка деталей, общий тон. Материальность, художественная выразительность, завершенность работы.

5.1. Тема. Контрольный урок.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»;
 - знание законов перспективы;
 - умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
 - умение моделировать форму сложных предметов тоном;
 - умение последовательно вести длительную постановку;
 - умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
 - умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;
 - навыки владения линией, штрихом, пятном;
 - навыки выполнения линейного и живописного рисунка;
 - навыки передачи фактуры и материала предмета;
 - навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы промежуточной аттестации:

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

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
 - правильную компоновку изображения в листе;
 - последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
 - умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;
 - владение линией, штрихом, тоном;
 - умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
 - умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;

- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность рисунка.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести рисунок;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания сопровождается демонстрацией лучших образцов аналогичных заданий из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях и слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения преобладает подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечивает грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

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

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ.

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение рисунку сопровождается выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963
3. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957
4. Дейнека А. Учись рисовать. М., 1961
5. Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2002 «Дошкол. воспитание», № 2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях» - 2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1984
6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010
7. 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
7. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986
9. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010
10. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. Под ред. А. Серова. М: Просвещение, 1975
11. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003 «Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1985
12. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989
13. 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

14. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
15. 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
16. Художественная школа.- М.: Эксмо, 2010

Список учебной литературы

1. Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2006

Средства обучения: Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; **Наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и промежуточная аттестации.

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, знания по теории проверяются в форме устного опроса во время просмотра и обсуждения работ на занятиях, оценки заносятся в классный журнал.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов.

Зачет проводится в счет аудиторного времени по окончании 7, 9, 11, 13, 15 полугодий. На зачет учащиеся представляют аудиторные работы выполненные в течение полугодия по программе.

Экзамены проводятся в форме просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации по окончании 4, 5, 6, 7, классов.

Проверка теоретических знаний по изученным темам программы осуществляется в виде тестовых заданий в течение одного урока по окончании каждого учебного года.

Критерии оценок практической работы по предмету

Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции геометрических тел, правильно выполнено линейно-конструктивное построение, линейная перспектива, светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое.

Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции геометрических тел, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, штриховке фона есть небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с ошибками в композиции листа, в определении пропорций, нарушение в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, качество техники штриховки невысокое.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в определении пропорций геометрических тел, линейно-конструктивном построении, светотеневой моделировке формы, штриховке фона, качество техники штриховки низкое.

Критерии оценивания тестовых заданий

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) 50% - 69% правильных ответов;

«2» (неудовлетворительно) менее 50% правильных ответов.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (экзамен)

Период проведения аттестации: 8-ое полугодие (4 класс)

Теоретическая часть

При оценивании теоретического материала учитывается следующий уровень знаний учащихся:

- материалы, принадлежности и рабочие инструменты, их свойства и правильное использование в работе;
- выразительные средства рисунка (штрих, тон, линии);
- приемы работы графитным карандашом;
- способ визирования карандашом;
- понятия «пропорция», «симметрия», «ассиметрия»;
- «светотень» и ее составляющие;
- контурный рисунок;
- метод передачи объема с помощью светотени и особенности ее распределения на различных поверхностях;
- законы воздушной перспективы;
- основные пропорции фигуры человека;
- что такое «фактура»;
- особенности компоновки предметов в листе с учетом освещения.

Форма проведения: Тест

25. Воздушная перспектива - это

- 1) тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета
- 2) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
- 3) то все что мы видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше видимых деталей...

26. Линия горизонта в рисунке – это

- 1) кажущаяся граница между землей и небом

- 2) линия которая находится на уровне глаз художника, именно на этой линии все плоскости превращаются в линии
 - 3) вертикальная линия в центре листа
- 3. Клячка - это**
- 1) инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.)
 - 2) разновидность мягкой резинки, применяемая в случаях, когда нужно осветлить тон тушевки в карандашных рисунках
 - 3) ластик
- 4. Контур - это**
- 1) тоновый рисунок
 - 2) скульптурное изваяние
 - 3) очертание какого-либо предмета
- 5. Мольберт - это**
- 1) подставка под яйцо
 - 2) подставка под скульптуру
 - 3) подставка под картину
- 6. Муляж- это**
- 1) точный слепок, снятый непосредственно с натуры или с какого-либо скульптурного произведения. Раскрашенные восковые (или из папье-маше) муляжи фруктов, овощей и других предметов. Иногда используются в качестве наглядных пособий
 - 2) мутная картина акварелью
 - 3) каракули нарисованные ребенком
- 7. Объем - это**
- 1) Плоское изображение
 - 2) изображение двухмерности формы на плоскости
 - 3) изображение трехмерности формы на плоскости
- 8. Полутень- это**
- 1) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
 - 2) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью
 - 3) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
- 9. Полутон - это**
- 1) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
 - 2) тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета
 - 3) служит для обозначения наиболее освещенных частей поверхности
- 10. Пропорция - это**
- 1) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
 - 2) Плоское изображение
 - 3) соразмерность, мера частей, соотношение размеров частей друг другу и к целому
- 11. Рефлекс - это**
- 1) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
 - 2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
 - 3) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью
- 12. Сангина- это**
- 1) рисовальный материал имеющий черную пористую структуру
 - 2) рисовальный материал красно- коричневого цвета
 - 3) другое название гуаши
- 13. Тень- это**

- 1) элемент светотени, наиболее слабоосвещенные участки в натуре и в изображении
- 2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
- 3) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью

14. Фактура– это

- 1) одно из изобразительных средств в рисунке
- 2) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, осязательное качество поверхности — гладкой, шероховатой, бугорчатой
- 3) предварительный набросок

15. Штрих – это

- 1) вертикальная линия в центре листа
- 2) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо.
- 3) совокупность линий различной толщины, направления и плотности.

16. Тон – это

- 1) распределение и настройка шкалы от светлого тона до темного в изображаемом объекте
- 2) вертикальная линия в центре листа
- 3) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо

17. Линия в рисунке – это

- 1) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала.
- 2) след от графитного материала или инструмента с красящим материалом
- 3) мера контраста между двумя соседними цветами

18. Визирование – это

- 1) метод измерения и проверки пропорций в рисовании с натуры
- 2) инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.)
- 3) наука, исследующая особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости

19. Светотень – это

- 1) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо
- 2) наблюдаемое на поверхности предмета распределение освещенности
- 3) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы

20. Свет – это

- 1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в натуре и в изображении
- 2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы.
- 3) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью

21. Собственная тень – это

- 1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в натуре и в изображении
- 2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы.
- 3) это тень на тех поверхностях предмета которые отвернуты от источника света

22. Падающая тень – это

- 1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в натуре и в изображении
- 2) это тень, отбрасываемая предметом на поверхность или другие предметы
- 3) световое пятно на ярко освещенной выпуклой или плоской глянцевой поверхности. Возникает вследствие зеркального или зеркально-диффузного отражения яркого источника света, чаще всего солнца, на предмете

23. Симметрия это

- 1) такое строение предмета, при котором однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси этого предмета
- 2) энергичная лепка объемной формы тоном или цветом

3) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств

24. Ассиметрия это

- 1) обрамление для картины, созданное художником
- 2) **нарушение симметричного строения у объектов, которым свойственно наличие симметрии**
- 3) вид всякого живого существа или предмета при боковом положении

25. Силуэт это

- 1) произведение или скульптура декоративного характера
- 2) живопись на стекле прозрачными красками
- 3) **теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека нарисованное или вырезанное из бумаги**

26. Единица измерения при определении пропорций фигуры человека в изобразительном искусстве

- 1) длина кисти руки
- 2) **высота головы**
- 3) длина стопы

Ключ к тестовым заданиям

1) – 3; 2) – 2; 3) – 2; 4) – 3; 5) – 3; 6) – 1; 7) – 3; 8) – 2; 9) – 2; 10) – 3; 11) – 1; 12) – 2; 13) – 1; 14) – 2; 15) – 3; 16) – 1; 17) – 2; 18) – 1; 19) – 2; 20) – 1; 21) – 3; 22) – 2; 23) – 3; 24) – 2; 25) – 3; 26) – 2;

«5» (отлично) – 23-26;

«4» (хорошо) – 18-22;

«3» (удовлетворительно) - 13-21;

«2» (неудовлетворительно) - до 12 .

Практическая часть

При оценивании практических работ учащихся учитывается уровень следующих умений:

Уметь:

- организовывать свое рабочее место;
- грамотно компоновать изображение в листе;
- делить отрезки линий на равные (четные и нечетные) части;
- владеть начальной техникой штриха;
- выполнять тональные растяжки на усиление и ослабление тона;
- изображать предметы соблюдая пропорции и передавать тональную разницу их;
- передавать объем предмета с помощью светотени;
- передавать пространство и взаимное расположение предметов в листе.

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется аудиторная итоговая работа, выполненная в соответствии с учебной программой 4 класса.

Контрольное задание: Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных по тону. Предметы расположены ниже уровня глаз. Формат А3. Материал - графитный карандаш.

Требования к работе: Необходимо добиться в натюрморте решения цельности пространственной среды и предмета, привести к состоянию завершенности — проработать форму, объем предметов помощью штриховки. Должны быть верно соблюдены пропорции предметов, их компоновка на листе.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (экзамен)

Период проведения аттестации: 10-е полугодие (5 класс)

Теоретическая часть

При оценивании теоретического материала учитывается следующий уровень знаний учащихся:

- законы линейной и воздушной перспективы, светотени в рисунке;
- что такое «каркас», «набросок»;
- какие геометрические тела относятся к телам вращения;
- особенности передачи объема тел вращения;
- что такое линейно-конструктивный рисунок;
- особенности моделирования светотенью форм предметов разных фактур;
- особенности работы мягкими графическими материалами;
- «светотень» и ее составляющие;
- основные пропорции фигуры человека;
- что такое «фактура»

Форма проведения: Тест

27. Воздушная перспектива - это

- 1) тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета
- 2) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
- 3) **то все что мы видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше видимых деталей...**

28. Линия горизонта в рисунке – это

- 1) кажущаяся граница между землей и небом
- 2) **это воображаемая прямая, условно находящаяся в пространстве на уровне глаз наблюдателя**
- 3) вертикальная линия в центре листа

3. набросок - это

- 1) быстрый рисунок
- 2) долгосрочный рисунок
- 3) яблоко из папье-маше

4. Точка схода - это

- 1) инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.)
- 2) условная точка на линии горизонта, в которой соединяются линии схода
- 3) ластик

5. Линии схода - это

- 1) результат пересечения или сокращения поверхностей изображаемого объекта
- 2) скульптурное изваяние
- 3) **это линии, образующие края формы объекта с учетом их удаленности от точки наблюдения и показывают положение объекта в перспективе**

6. «Каркас» - это

- 1) несущая конструкция, состоящая из сочетания линейных элементов
- 2) мутная картина акварелью
- 3) каракули нарисованные ребенком

7. Фигура вращения - это

- 1) цилиндр
- 2) куб
- 3) прямоугольник

8. Объем - это

- 4) Плоское изображение
- 5) изображение двухмерности формы на плоскости
- 6) **изображение трехмерности формы на плоскости**

9. Полутень- это

- 4) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
 - 5) **градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью**
 - 6) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
- 10. Полутон - это**
- 3) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
 - 4) **тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета**
 - 3)служит для обозначения наиболее освещенных частей поверхности
- 11. Пропорция - это**
- 4) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
 - 5) Плоское изображение
 - 6) **соразмерность, мера частей, соотношение размеров частей друг другу и к целому**
- 12. Рефлекс - это**
- 4) **отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого**
 - 5) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
 - 6) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью
- 13. Соус - это**
- 1) рисовальный материал красно- коричневого цвета
 - 2) **рисовальный материал черного цвета наподобие угля**
 - 3) другое название гуаши
- 14. Тень- это**
- 1) **элемент светотени, наиболее слабоосвещенные участки в натуре и в изображении**
 - 2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
 - 3) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью
- 15. Фактура– это**
- 1) одно из изобразительных средств в рисунке
 - 2) **особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, осязательное качество поверхности — гладкой, шероховатой, , бугорчатой**
 - 3) предварительный набросок
- 16. На изогнутых поверхностях цилиндра переход от света к тени будет**
- 1) грубым, преломляющимся
 - 2) четким, резким
 - 3) постепенным, плавным
- 17. Тон – это**
- 1)**распределение и настройка шкалы от светлого тона до темного в изображаемом объекте**
 - 2) вертикальная линия в центре листа
 - 3) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо
- 18. Линия в рисунке – это**
- 1) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала.
 - 2) **след от графитного материала или инструмента с красящим материалом**
 - 3) мера контраста между двумя соседними цветами
- 19. Визирование – это**
- 1) **метод измерения и проверки пропорций в рисовании с натуры**
 - 2) инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.)

3) наука, исследующая особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости

20. Светотень – это

- 1) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо
- 2) наблюдаемое на поверхности предмета распределение освещенности**
- 3) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы

21. Свет – это

- 1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в природе и в изображении**
- 2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы.
- 3) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью

22. Собственная тень – это

- 1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в природе и в изображении
- 2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы.
- 3) это тень на тех поверхностях предмета которые отвернуты от источника света**

23. Падающая тень – это

- 1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в природе и в изображении
- 2) это тень, отбрасываемая предметом на поверхность или другие предметы**
- 3) световое пятно на ярко освещенной выпуклой или плоской глянцевой поверхности. Возникает вследствие зеркального или зеркально-диффузного отражения яркого источника света, чаще всего солнца, на предмете

24. Симметрия это

- 1) такое строение предмета, при котором однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси этого предмета**
- 2) энергичная лепка объемной формы тоном или цветом
- 3) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств

25. Ассиметрия это

- 1) обрамление для картины, созданное художником
- 2) нарушение симметричного строения у объектов, которым свойственно наличие симметрии**
- 3) вид всякого живого существа или предмета при боковом положении

26. Силуэт это

- 1) произведение или скульптура декоративного характера
- 2) живопись на стекле прозрачными красками
- 3) теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека нарисованное или вырезанное из бумаги**

27. Единица измерения человеческого тела в изобразительном искусстве

- 1) кисть руки
- 2) голова**
- 3) стопа ноги

28. Граненая фигура - это

- 1) шар
- 2) куб**
- 3) квадрат

29. Линейная перспектива – это

- 1) воображаемая плоскость, проходящая через глаз наблюдателя и перпендикулярно расположенная к отвесной линии
- 2) наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось впечатление реальности**
- 3) авторское повторение произведения или каких – либо его частей

30. Для того чтобы изобразить глубину пространства, нужно

- 1) частично ближним предметом перекрывать дальний предмет**
- 2) распределить различные по яркости цвета**

3) применить клячку

31. Горизонтальные рёбра в угловом повороте (угловая перспектива), нужно изображать

- 1) параллельно
- 2) наклонно
- 3) симметрично

32. По закону воздушной перспективы - все ближние предметы воспринимаются чётко, а дальние

- 1) ярко
- 2) фрагментарно
- 3) неопределённо

33. По закону воздушной перспективы - для передачи пространства контуры ближних предметов нужно делать резче, а дальние

- 1) круто
- 2) мягче
- 3) зигзагообразно

34. Линейно - конструктивный рисунок – это

- 1) быстрый рисунок
- 2) рисунок внешних контуров предмета, как видимых, так и невидимых, выполненный с помощью линий построения
- 3) процесс получения копий рисунка или чертежа

Правильные ответы:

1) – 3; 2) – 2; 3) – 1; 4) – 2; 5) – 3; 6) – 1; 7) – 1; 8) – 3; 9) – 2; 10) – 2; 11) – 3; 12) – 1; 13) – 2; 14) – 1; 15) – 2; 16) – 3; 17) – 1; 18) – 2; 19) – 1; 20) – 2; 21) – 1; 22) – 3; 23) – 2; 24) – 1; 25) – 2; 26) – 3; 27) – 2; 28) – 2; 29) – 2; 30) – 1; 31) - 2 ; 32) - 3 ; 33) - 2 ; 34) - 2 .

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов (31-34).

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов (24-30).

«3» (удовлетворительно) 50% - 69% правильных ответов (17-23).

«2» (неудовлетворительно) менее 50% правильных ответов(до 17).

Практическая часть

При оценивании практических работ учащихся учитывается уровень следующих умений:

Уметь:

- организовывать свое рабочее место;
- создавать художественный образ графическими средствами;
- передавать перспективные сокращения прямых углов с одной и двумя точками схода;
- анализировать конструктивную форму предметов;
- выполнять построение геометрических тел вращения с учетом законов перспективы;
- передавать материальность матовых и блестящих поверхностей, объем предметов с помощью светотени;
- «ставить предметы на плоскость»;
- выполнять наброски фигуры человека;
- вести работу над длительной постановкой;

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется аудиторная итоговая работа выполненная в соответствии с учебной программой 5 класса.

Контрольное задание: Тема. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу.

Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода. Выявление знаний, умений, навыков полученных во втором классе. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал -графитный карандаш.

Необходимо добиться в натюрморте решения цельности пространственной среды и предмета, привести к состоянию завершенности — проработать форму, объем предметов помощью штриховки. Должны быть верно соблюдены пропорции предметов, их компоновка на листе.

Критерии оценки рисунка

Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции геометрических тел, правильно выполнено линейно-конструктивное построение, линейная перспектива, светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое.

Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции геометрических тел, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, штриховке фона есть небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с ошибками в композиции листа, в определении пропорций, нарушение в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, качество техники штриховки невысокое.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в определении пропорций геометрических тел, линейно-конструктивном построении, светотеневой моделировке формы, штриховке фона, качество техники штриховки низкое.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (экзамен)

Период проведения аттестации: 12-е полугодие (6 класс)

Теоретическая часть

При оценивании теоретического материала учитывается следующий уровень знаний учащихся:

- принципы последовательности ведения рисунка;
- законы линейной и воздушной перспективы, светотени в рисунке;
- что такое «сквозной» рисунок предметов;
- особенности пластической анатомии птиц;
- что такое композиционный центр;
- правила выявления композиционного центра;
- особенности передачи перспективного сокращения (ракурса) предметов расположенных ниже уровня глаз рисующего;
- метод передачи объема с помощью светотени и особенности ее распределения на различных поверхностях;
- законы воздушной перспективы;
- основные пропорции фигуры человека;
- особенности применяемого графического материала.

Форма проведения: Тест

29. Принцип последовательности ведения рисунка...

- 1) верно передать тональные отношения в натюрморте;
- 2) от общего к частному и от частного к общему;
- 3) выявить объем и пространство с помощью тона.

30. Воздушная перспектива - это

- 4) тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета
- 5) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
- 6) **то все что мы видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше видимых деталей...**

31. Линия горизонта в рисунке – это

- 1) кажущаяся граница между землей и небом
- 2) **воображаемая прямая, условно находящаяся в пространстве на уровне глаз наблюдателя**
- 3) вертикальная линия в центре листа

4. набросок - это

- 1) **быстрый рисунок**
- 2) долгосрочный рисунок
- 3) яблоко из папье-маше

5. Точка схода - это

- 1) инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.)
- 2) условная точка на линии горизонта, в которой соединяются линии схода
- 3) ластик

6. Линии схода - это

- 1) результат пересечения или сокращения поверхностей изображаемого объекта
- 2) скульптурное изваяние
- 3) **это линии, образующие края формы объекта с учетом их удаленности от точки наблюдения и показывают положение объекта в перспективе**

7. Фигура вращения - это

- 1) **цилиндр**
- 2) куб
- 3) прямоугольник

8. Объем - это

- 7) Плоское изображение
- 8) изображение двухмерности формы на плоскости
- 9) **изображение трехмерности формы на плоскости**

9. Полутень- это

- 7) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
- 8) **градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью**
- 9) тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы

10. Полутон - это

- 5) тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
- 6) **тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета**
- 3) служит для обозначения наиболее освещенных частей поверхности

11. Пропорция - это

- 7) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
- 8) плоское изображение
- 9) **соразмерность, мера частей, соотношение размеров частей друг другу и к целому**

12. Рефлекс - это

- 7) **отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого**
- 8) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
- 9) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью

13. Тень- это

- 1) элемент светотени, наиболее слабоосвещенные участки в природе и в изображении
- 2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
- 3) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью

14. Фактура– это

- 1) одно из изобразительных средств в рисунке
- 2) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, осязательное качество поверхности — гладкой, шероховатой, бугорчатой
- 3) предварительный набросок

15. На изогнутых поверхностях цилиндра переход от света к тени будет

- 1) грубым, преломляющимся
- 2) четким, резким
- 3) постепенным, плавным

16. Тон – это

- 1) распределение и настройка шкалы от светлого тона до темного в изображаемом объекте
- 2) вертикальная линия в центре листа
- 3) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо

17. Визирование – это

- 1) метод измерения и проверки пропорций в рисовании с натуры
- 2) инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.)
- 3) наука, исследующая особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости

18. Светотень – это

- 1) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо
- 2) наблюдаемое на поверхности предмета распределение освещенности
- 3) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы

19. Свет – это

- 1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в природе и в изображении
- 2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы.
- 3) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью

20. Собственная тень – это

- 1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в природе и в изображении
- 2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы.
- 3) тень на тех поверхностях предмета которые отвернуты от источника света

21. Падающая тень – это

- 1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в природе и в изображении
- 2) тень, отбрасываемая предметом на поверхность или другие предметы
- 3) световое пятно на ярко освещенной выпуклой или плоской глянцевой поверхности. Возникает вследствие зеркального или зеркально-диффузного отражения яркого источника света, чаще всего солнца, на предмете

22. Симметрия это

- 1) такое строение предмета, при котором однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси этого предмета
- 2) энергичная лепка объемной формы тоном или цветом
- 3) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств

23. Силуэт это

- 1) произведение или скульптура декоративного характера
- 2) живопись на стекле прозрачными красками

- 3) теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека нарисованное или вырезанное из бумаги
24. Единица измерения человеческого тела в изобразительном искусстве
- 1) кисть руки
 - 2) **высота головы**
 - 3) стопа ноги
25. Граненая фигура - это
- 1) шар
 - 2) **куб**
 - 3) квадрат
26. Линейная перспектива – это
- 1) воображаемая плоскость, проходящая через глаз наблюдателя и перпендикулярно расположенная к отвесной линии
 - 2) **наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось впечатление реальности**
 - 3) авторское повторение произведения или каких – либо его частей
27. Для того чтобы изобразить глубину пространства, нужно
- 1) **частично ближним предметом перекрывать дальний предмет**
 - 2) распределить различные по яркости цвета
 - 3) применить клячку
28. Горизонтальные рёбра в угловом повороте (угловая перспектива), нужно изображать
- 1) параллельно
 - 2) **наклонно**
 - 3) симметрично
29. По закону воздушной перспективы - для передачи пространства контуры ближних предметов нужно делать резче, а дальние
- 1) круто
 - 2) **мягче**
 - 3) зигзагообразно
30. Сквозной рисунок – это
- 1) быстрый рисунок
 - 2) **рисунок внешних контуров предмета, как видимых, так и невидимых, выполненный с помощью линий построения**
 - 3) процесс получения копий рисунка или чертежа
31. Установить последовательность работы над натурной постановкой:
- 1) выявление конструктивной формы;
 - 2) лепка светотенью объемной формы каждого предмета;
 - 3) выбор формата
 - 4) выполнение одной-двух зарисовок постановки;
 - 5) композиционное решение;
 - 6) тональное и композиционное обобщение рисунка.
32. Для того чтобы акцентировать внимание зрителя на композиционном центре используется приемы ...
- 1) **изоляции;**
 - 2) нарушения строения композиции;
 - 3) **укрупнения изображения;**
 - 4) плавного перехода характеристик;
 - 5) **выделения главного светом, цветом или тоном;**
 - 6) частичного совпадения или наложения одной формы на другую.

Правильные ответы:

- 1) – 2; 2) – 3; 3) – 2; 4) – 1; 5) – 2; 6) – 3; 7) – 1; 8) – 3; 9) – 2; 10) – 2; 11) – 3; 12) – 1; 13) – 1; 14) – 2; 15) – 3; 16) – 1; 17) – 1; 18) – 2; 19) – 1; 20) – 3; 21) – 2; 22) – 1; 23) – 3; 24) – 2; 25) – 2; 26) – 2; 27) – 1; 28) – 2; 29) – 2;

30) – 2;

31) 1 - №4; 2 - №3; 3 - № 5; 4 - №1; 5 - №2; 6 - №6;

32) 1,3,5.

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 29-32 .

«4» (хорошо) – 22-28 .

«3» (удовлетворительно) - 16-21 .

«2» (неудовлетворительно) - до 15 .

Практическая часть

При оценивании практических работ учащихся учитывается уровень следующих умений:

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- владеть линией, штрихом, тоном;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- моделировать форму сложных предметов тоном;
- самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;
- доводить рисунок до определенной степени завершенности;

строить предметы с учетом линейной и воздушной перспективы, соблюдая пропорции

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется аудиторная итоговая работа выполненная в соответствии с учебной программой 6 класса.

Контрольное задание: Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы, различных по тону.

Закрепление всего материала, пройденного в 6 классе. Построить предметы с учетом перспективных сокращений, выявить их объем и пространственное расположение с учетом освещения. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал - графитный карандаш.

Требования к работе.

Необходимо построить предметы с учетом перспективных сокращений, выявить их объем и пространственное расположение с учетом освещения, добиться решения цельности пространственной среды и предмета, привести к состоянию завершенности. Проработать форму, объем предметов с помощью штриховки. Должны быть верно соблюдены пропорции предметов, их компоновка на листе.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (экзамен)

Период проведения аттестации: 14-е полугодие (7 класс)

Теоретическая часть

При оценивании теоретического материала учитывается следующий уровень знаний учащихся:

- принципы последовательности ведения рисунка;
- законы линейной и воздушной перспективы, светотени в рисунке;
- что такое «сквозной» рисунок предметов;
- особенности пластической анатомии птиц;
- что такое композиционный центр;
- правила выявления композиционного центра;
- особенности передачи перспективного сокращения (ракурса) предметов расположенных ниже уровня глаз рисующего;
- метод передачи объема с помощью светотени и особенности ее распределения на

- различных поверхностях;
- законы воздушной перспективы;
- основные пропорции фигуры человека;
- особенности применяемого графического материала.

Форма проведения: Тест

32. Принцип последовательности ведения рисунка...

- 1) верно передать тональные отношения в натюрморте;
- 2) **от общего к частному и от частного к общему;**
- 4) выявить объем и пространство с помощью тона.

33. Воздушная перспектива - это

- 7) тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета
- 8) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
- 9) **то все что мы видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше видимых деталей...**

34. Линия горизонта в рисунке – это

- 1) кажущаяся граница между землей и небом
- 2) **воображаемая прямая, условно находящаяся в пространстве на уровне глаз наблюдателя**
- 3) вертикальная линия в центре листа

4. набросок - это

- 1) **быстрый рисунок**
- 2) долгосрочный рисунок
- 3) яблоко из папье-маше

5. Точка схода - это

- 1) инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.)
- 2) условная точка на линии горизонта, в которой соединяются линии схода
- 3) ластик

6. Линии схода - это

- 1) результат пересечения или сокращения поверхностей изображаемого объекта
- 2) скульптурное изваяние
- 3) **это линии, образующие края формы объекта с учетом их удаленности от точки наблюдения и показывают положение объекта в перспективе**

7. Фигура вращения - это

- 1) цилиндр
- 2) куб
- 3) прямоугольник

8. Объем - это

- 10) Плоское изображение
- 11) изображение двухмерности формы на плоскости
- 12) **изображение трехмерности формы на плоскости**

9. Полутень- это

- 10) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
- 11) **градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью**
- 12) тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы

10. Полутон - это

- 7) тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
- 8) **тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета**
- 3) служит для обозначения наиболее освещенных частей поверхности

- 11. Пропорция - это**
- 10) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
 - 11) плоское изображение
 - 12) соразмерность, мера частей, соотношение размеров частей друг другу и к целому
- 12. Рефлекс - это**
- 10) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
 - 11) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
 - 12) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью
- 13. Тень- это**
- 1) элемент светотени, наиболее слабоосвещенные участки в природе и в изображении
 - 2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
 - 3) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью
- 14. Фактура– это**
- 1) одно из изобразительных средств в рисунке
 - 2) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, осязательное качество поверхности — гладкой, шероховатой
 - 3) предварительный набросок
- 15. На изогнутых поверхностях цилиндра переход от света к тени будет**
- 1) грубым, преломляющимся
 - 2) четким, резким
 - 3) постепенным, плавным
- 16. Тон – это**
- 1) распределение и настройка шкалы от светлого тона до темного в изображаемом объекте
 - 2) вертикальная линия в центре листа
 - 3) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо
- 17. Визирование – это**
- 1) метод измерения и проверки пропорций в рисовании с натуры
 - 2) инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.)
 - 3) наука, исследующая особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости
- 18. Светотень – это**
- 1) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо
 - 2) наблюдаемое на поверхности предмета распределение освещенности
 - 3) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы
- 19. Свет – это**
- 1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в природе и в изображении
 - 2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы.
 - 3) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью
- 20. Собственная тень – это**
- 1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в природе и в изображении
 - 2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы.
 - 3) тень на тех поверхностях предмета которые отвернуты от источника света
- 21. Падающая тень – это**
- 1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в природе и в изображении
 - 2) тень, отбрасываемая предметом на поверхность или другие предметы

3) световое пятно на ярко освещённой выпуклой или плоской глянцевой поверхности. Возникает вследствие зеркального или зеркально-диффузного отражения яркого источника света, чаще всего солнца, на предмете

22. Симметрия это

1) такое строение предмета, при котором однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси этого предмета

2) энергичная лепка объемной формы тоном или цветом

3) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств

23. Силуэт это

1) произведение или скульптура декоративного характера

2) живопись на стекле прозрачными красками

3) теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека нарисованное или вырезанное из бумаги

24. Единица измерения человеческого тела в изобразительном искусстве

1) кисть руки

2) высота головы

3) стопа ноги

25. Граненая фигура - это

1) шар

2) куб

3) квадрат

26. Линейная перспектива – это

1) воображаемая плоскость, проходящая через глаз наблюдателя и перпендикулярно расположенная к отвесной линии

2) наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось впечатление реальности

3) авторское повторение произведения или каких – либо его частей

27. Для того чтобы изобразить глубину пространства, нужно

1) частично ближним предметом перекрывать дальний предмет

2) распределить различные по яркости цвета

3) применить клячку

28. Горизонтальные рёбра в угловом повороте (угловая перспектива), нужно изображать

1) параллельно

2) наклонно

3) симметрично

29. По закону воздушной перспективы - для передачи пространства контуры ближних предметов нужно делать резче, а дальние

1) круто

2) мягче

3) зигзагообразно

30. Сквозной рисунок – это

1) быстрый рисунок

2) рисунок внешних контуров предмета, как видимых, так и невидимых, выполненный с помощью линий построения

3) процесс получения копий рисунка или чертежа

31. Установить последовательность работы над натурной постановкой:

1) выявление конструктивной формы;

2) лепка светотенью объемной формы каждого предмета;

3) выбор формата

4) выполнение одной-двух зарисовок постановки;

5) композиционное решение;

6) тональное и композиционное обобщение рисунка.

32. Для того чтобы акцентировать внимание зрителя на композиционном центре используется приемы ...

- 1) изоляции;
- 2) нарушения строения композиции;
- 3) укрупнения изображения;
- 4) плавного перехода характеристик;
- 5) выделения главного светом, цветом или тоном;
- 6) частичного совпадения или наложения одной формы на другую.

Правильные ответы:

- 1) – 2; 2) – 3; 3) – 2; 4) – 1; 5) – 2; 6) – 3; 7) – 1; 8) – 3; 9) – 2; 10) – 2; 11) – 3; 12) – 1; 13) – 1; 14) – 2; 15) – 3; 16) – 1; 17) – 1; 18) – 2; 19) – 1; 20) – 3;
21) – 2; 22) – 1; 23) – 3; 24) – 2; 25) – 2; 26) – 2; 27) – 1; 28) – 2; 29) – 2;
30) – 2;
31) 1 - №4; 2 - №3; 3 - № 5; 4 - №1; 5 - №2; 6 - №6;
32) 1,3,5.

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 29-32 .

«4» (хорошо) – 22-28 .

«3» (удовлетворительно) - 16-21 .

«2» (неудовлетворительно) - до 15 .

Практическая часть

При оценивании практических работ учащихся учитывается уровень следующих умений:

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- владеть линией, штрихом, тоном;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- моделировать форму сложных предметов тоном;
- самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;
- доводить рисунок до определенной степени завершенности;

строить предметы с учетом линейной и воздушной перспективы, соблюдая пропорции

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется аудиторная итоговая работа выполненная в соответствии с учебной программой 7 класса.

Контрольное задание: Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками.

Закрепление всего материала, пройденного в процессе обучения. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Владение приемами рисунка, умение пользоваться графическими средствами. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал - графитный карандаш.

Требования к работе.

Необходимо построить предметы с учетом перспективных сокращений, выявить их объем и пространственное расположение с учетом освещения, добиться решения цельности пространственной среды и предмета, привести к состоянию завершенности. Проработать форму, объем предметов с помощью штриховки. Должны быть верно соблюдены пропорции предметов, их компоновка на листе.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Период проведения аттестации: 15-е полугодие (8 класс)

Теоретическая часть

При оценивании теоретического материала учитывается следующий уровень знаний учащихся:

- принципы последовательности ведения рисунка;
- законы линейной и воздушной перспективы, светотени в рисунке;
- что такое «сквозной» рисунок предметов;
- особенности пластической анатомии птиц;
- что такое композиционный центр;
- правила выявления композиционного центра;
- особенности передачи перспективного сокращения (ракурса) предметов расположенных ниже уровня глаз рисующего;
- метод передачи объема с помощью светотени и особенности ее распределения на различных поверхностях;
- законы воздушной перспективы;
- основные пропорции фигуры человека;
- особенности применяемого графического материала.

Форма проведения: Тест

35. Принцип последовательности ведения рисунка...

- 1) верно передать тональные отношения в натюрморте;
- 2) от общего к частному и от частного к общему;
- 5) выявить объем и пространство с помощью тона.

36. Воздушная перспектива - это

- 10) тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета
- 11) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого
- 12) **то все что мы видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше видимых деталей...**

37. Линия горизонта в рисунке – это

- 1) кажущаяся граница между землей и небом
- 2) **воображаемая прямая, условно находящаяся в пространстве на уровне глаз наблюдателя**
- 3) вертикальная линия в центре листа

4. набросок - это

- 1) **быстрый рисунок**
- 2) долгосрочный рисунок
- 3) яблоко из папье-маше

5. Точка схода - это

- 1) инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.)
- 2) условная точка на линии горизонта, в которой соединяются линии схода
- 3) ластик

6. Линии схода - это

- 1) результат пересечения или сокращения поверхностей изображаемого объекта
- 2) скульптурное изваяние

3) это линии, образующие края формы объекта с учетом их удаленности от точки наблюдения и показывают положение объекта в перспективе

7. Фигура вращения - это

- 1) **цилиндр**
- 2) **куб**

3) прямоугольник

8. Объем - это

13) Плоское изображение

14) изображение двухмерности формы на плоскости

15) изображение трехмерности формы на плоскости

9. Полутень- это

13) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого

14) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью

15) тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы

10. Полутон - это

9) тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы

10) тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета

3)служит для обозначения наиболее освещенных частей поверхности

11. Пропорция - это

13) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого

14) плоское изображение

15) соразмерность, мера частей, соотношение размеров частей друг другу и к целому

12. Рефлекс - это

13) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого

14) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы

15) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью

13. Тень- это

1) элемент светотени, наиболее слабоосвещенные участки в натуре и в изображении

2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы

3) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью

14. Фактура– это

1) одно из изобразительных средств в рисунке

2) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, осязательное качество поверхности — гладкой, шероховатой , бугорчатой

3) предварительный набросок

15. На изогнутых поверхностях цилиндра переход от света к тени будет

1) грубым, преломляющимся

2) четким, резким

3) постепенным, плавным

16. Тон – это

1)распределение и настройка шкалы от светлого тона до темного в изображаемом объекте

2) вертикальная линия в центре листа

3) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо

17. Визирование – это

1) метод измерения и проверки пропорций в рисовании с натуры

2) инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.)

3) наука, исследующая особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости

18. Светотень – это

1) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо

2) наблюдаемое на поверхности предмета распределение освещенности

3) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы

19. Свет – это

1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в натуре и в изображении

2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы.

3) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью

20. Собственная тень – это

1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в натуре и в изображении

2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы.

3) тень на тех поверхностях предмета которые отвернуты от источника света

21. Падающая тень – это

1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в натуре и в изображении

2) тень, отбрасываемая предметом на поверхность или другие предметы

3) световое пятно на ярко освещенной выпуклой или плоской глянцевой поверхности. Возникает вследствие зеркального или зеркально-диффузного отражения яркого источника света, чаще всего солнца, на предмете

22. Симметрия это

1) такое строение предмета, при котором однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси этого предмета

2) энергичная лепка объемной формы тоном или цветом

3) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств

23. Силуэт это

1) произведение или скульптура декоративного характера

2) живопись на стекле прозрачными красками

3) теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека нарисованное или вырезанное из бумаги

24. Единица измерения человеческого тела в изобразительном искусстве

1) кисть руки

2) высота головы

3) стопа ноги

25. Граненая фигура - это

1) шар

2) куб

3) квадрат

26. Линейная перспектива – это

1) воображаемая плоскость, проходящая через глаз наблюдателя и перпендикулярно расположенная к отвесной линии

2) наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось впечатление реальности

3) авторское повторение произведения или каких – либо его частей

27. Для того чтобы изобразить глубину пространства, нужно

1) частично ближним предметом перекрывать дальний предмет

2) распределить различные по яркости цвета

3) применить клячку

28. Горизонтальные рёбра в угловом повороте (угловая перспектива), нужно изображать

1) параллельно

2) наклонно

3) симметрично

29. По закону воздушной перспективы - для передачи пространства контуры ближних предметов нужно делать резче, а дальние

1) круто

2) мягче

3) зигзагообразно

30. Сквозной рисунок – это

1) быстрый рисунок

2) **рисунок внешних контуров предмета, как видимых, так и невидимых, выполненный с помощью линий построения**

3) процесс получения копий рисунка или чертежа

31. Установить последовательность работы над натурной постановкой:

1) выявление конструктивной формы;

2) лепка светотенью объемной формы каждого предмета;

3) выбор формата

4) выполнение одной-двух зарисовок постановки;

5) композиционное решение;

6) тональное и композиционное обобщение рисунка.

32. Для того чтобы акцентировать внимание зрителя на композиционном центре используется приемы ...

1) изоляции;

2) нарушения строения композиции;

3) укрупнения изображения;

4) плавного перехода характеристик;

5) выделения главного светом, цветом или тоном;

6) частичного совпадения или наложения одной формы на другую.

Правильные ответы:

1) – 2; 2) – 3; 3) – 2; 4) – 1; 5) – 2; 6) – 3; 7) – 1; 8) – 3; 9) – 2; 10) – 2; 11) – 3; 12) – 1; 13) – 1; 14) – 2; 15) – 3; 16) – 1; 17) – 1; 18) – 2; 19) – 1; 20) – 3;

21) – 2; 22) – 1; 23) – 3; 24) – 2; 25) – 2; 26) – 2; 27) – 1; 28) – 2; 29) – 2;

30) – 2;

31) 1 - №4; 2 - №3; 3 - №5; 4 - №1; 5 - №2; 6 - №6;

32) 1,3,5.

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 29-32 .

«4» (хорошо) – 22-28 .

«3» (удовлетворительно) - 16-21 .

«2» (неудовлетворительно) - до 15 .

Практическая часть

При оценивании практических работ учащихся учитывается уровень следующих умений:

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- владеть линией, штрихом, тоном;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- моделировать форму сложных предметов тоном;
- самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;
- доводить рисунок до определенной степени завершенности;

строить предметы с учетом линейной и воздушной перспективы, соблюдая пропорции

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется аудиторная итоговая работа выполненная в соответствии с учебной программой 8 класса.

Контрольное задание: Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками.

Самостоятельное использование полученных знаний, умений и навыков. Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, поиск пластической идеи будущей работы. Перевод эскиза на формат. Расширение композиционных понятий.

Владение приемами рисунка, умение профессионально пользоваться графическими средствами. Выразительное решение постановки с передачей ее эмоционального состояния.

Формат А2. Материал - графитный карандаш.

Требования к работе.

Необходимо построить предметы с учетом перспективных сокращений, выявить их объем и пространственное расположение с учетом освещения, добиться решения цельности пространственной среды и предмета, привести к состоянию завершенности.

Проработать форму, объем предметов с помощью штриховки. Должны быть верно соблюдены пропорции предметов, их компоновка на листе. Материальность, художественная выразительность, завершенность работы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по предмету

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

(ПО.01.УП.06)

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства

«ЖИВОПИСЬ»

срок реализации 5 лет

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание учебного предмета
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список литературы
8. Фонды оценочных средств

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Рабочая программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства « Живопись » и составлена на основе примерной программы по учебному предмету ПО.01.УП.03 «Композиция станковая» утвержденной МКРФ, институтом развития образования в сфере культуры и искусства в 2013 году.

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет - с 4 по 8 классы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем обучении составляет 1023 часа. Из них: 462 часа -аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа.

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	4		5		6		7		8		
Классы	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Полугодия											
Аудиторные занятия	32	34	32	34	48	51	48	51	64	68	462
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Макс. учебная нагрузка	80	85	80	85	96	102	112	119	128	136	1023
Вид промежуточной и итоговой аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах: Аудиторные занятия: 4 - 5 классы - 2 часа; 6 - 7 классы - 3 часа; 8 класс - 4 часа (за счет вариативной части в 6, 7, 8 классах добавлен 1 учебный час)

Самостоятельная работа: 1 - 3 классы – 3 часа; 4 – 5 классы – 4 часа

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами;

этюдными, набросками, эскизами;

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

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

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

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).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

2.УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	5	3	2
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	5	3	2
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	урок	5	3	2
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	20	12	8
	Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	урок	45	27	18
			80	48	32
1 год обучения II полугодие					
3.2.	Ритм в композиции станковой	урок	20	12	8
3.3.	Композиционный центр в композиции станковой	урок	25	15	10
3.4.	Выразительные средства композиции станковой	урок	40	24	16
			85	51	34
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Цвет в композиции				

1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	40	24	16
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	40	24	16
			80	48	32
2 год обучения II полугодие					
Раздел 3. Декоративная композиция					
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	10	6	4
3.2.	Трансформация и стилизация изображения	урок	25	15	10
3.3.	Декоративная композиция натюрморта	урок	25	15	10
3.4.	Стилизация изображения животных	урок	25	15	10
			85	51	34
3 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Сюжетная композиция					
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	48	24	24
Раздел 2. Цвет в композиции станковой					
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	48	24	24
			96	48	48
3 год обучения II полугодие					
Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)					
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	урок	102	51	51
			1	51	51
4 год обучения I полугодие					

	Раздел 1.Создание художественного образа в композиции				
1.1.	Композиционная организация портрета	урок	49	28	21
1.2.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	63	36	27
			112	64	48
4 год обучения II полугодие					
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	119	68	51
			119	68	51
5 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Графика				
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	урок	48	24	24
1.2.	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии	урок	48	24	24
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	32	16	16
			128	64	64
5 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Итоговая работа				
3.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт	урок	136	68	68
			136	68	68

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

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

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции станковой
- цвет в композиции станковой
- сюжетная композиция
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

В данном учебном плане предлагается вариант итоговой работы (итоговая аттестация) при 5-летнем сроке реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

3.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

1 год обучения I полугодие Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». *Задача:* знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций. *Самостоятельная работа:* просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста.

Контраст и нюанс.

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплостудности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемые аудиторные задания:

- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»
- этюд по воображению «Деревья осенью».

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев.

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

1 год обучения II полугодие

3.2. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции. *Задача:* навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск» отрывается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал». *Задание для самостоятельной работы:* сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему. *Задача:* знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки

Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Предлагаемые аудиторные задания:

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

2 год обучения I полугодие Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. *Цель:* закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние». *Задача:* овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы. *Предлагаемое аудиторное задание:* выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство. *Задание для самостоятельной работы:* создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции). *Цель:* изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея». *Задача:* приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга. *Предлагаемое аудиторное задание:* Иллюстрация к литературному

произведению (или конкурсная тема). *Задание для самостоятельной работы:* выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

2 год обучения II полугодие

Раздел 3. Декоративная композиция

3.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции. *Задача:* навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром: рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка. *Задача:* синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик. *Предлагаемое аудиторное задание:* трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

- уменьшение ширины в два раза;
- увеличение ширины в два раза;
- изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета). *Задание для самостоятельной работы:* поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.3. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму. *Задача:* умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании. *Предлагаемое аудиторное задание:* создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

- натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» большого света
- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение».

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

3.4. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

- а) древнеиранские мотивы;
- б) готические мотивы;
- в) стиль эпохи Возрождения.

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

3 год обучения I полугодие Раздел

1. Сюжетная композиция 1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя

фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

3 год обучения II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику. *Цель:* изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение разновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения. *Предлагаемое аудиторное задание:*

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.
2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
3. Исполнение мини-серии в материале.

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

4 год обучения I полугодие Раздел 1.

Создание художественного образа в композиции 1.1.

Композиционная организация портрета.

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов - аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.

Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

4 год обучения II полугодие

1.3. Иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции.

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства.

Работа в выбранной технике. *Предлагаемое аудиторное задание:*

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

5 год обучения I полугодие Раздел

1. Графика

1.1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

1.2. Графический лист с визуальным эффектом.

Вариант 1. Иллюстрация.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа.

Задание для самостоятельной работы: отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры.

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.

Задание для самостоятельной работы: изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции.

Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала.

Подготовительные наброски и этюды.

5 год обучения II полугодие

Раздел 3.Итоговая работа 3.1. Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции. *Предлагаемое аудиторное задание:*

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры. Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

задачи;

- навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- *знания:*

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах;

- *умения:*

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- *навыки:*

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- *знания:*

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

- *умения:*

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- *навыки:*

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

- *знания:*

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- *умения:*

- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
- собирать дополнительный материал для создания композиции;

- *навыки:*

- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- приобретение опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- *знания:*

- применения основных правил и законов станковой композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;

- *умения:*

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;

- *навыки:*

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

5 год обучения

- знания:

- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о плановости, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;

- умения:

- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств - линии, пятна;
- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

6 год обучения

- знания:

- особенностей композиционного построения графики малых форм;
- различных видов и конструктивных особенностей шрифта;
- по созданию оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта;
- по созданию серии композиций (триптих), объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

- умения:

- создавать сложные художественные образы;
- создавать выразительные и оригинальные образы в малых графических формах;
- создавать композиции, наиболее полно отражающие профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги при работе над экслибрисом;

- навыки:

- создания персонажей и фонов в строгом соответствии с

индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой;

- использования символов в изображении;
- создания композиции с использованием шрифта.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

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

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет -в 5 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет -в 6 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет -в 8 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет -в 9 классе.

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

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

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

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

Этапы работы:

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

Критерии оценок

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

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

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

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

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

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

в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

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

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

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

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

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей,

музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Дидактически материалы

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

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

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль СМ. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004

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

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом.

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Видами контроля по учебному предмету «Композиция станковая» являются текущая, промежуточная и итоговая аттестации.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией. По результатам беседы выставляется оценка в классный журнал.

Промежуточная аттестация - это оценка совокупности знаний, умений и практического опыта по учебному предмету и проводится в конце каждого полугодия.

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Промежуточный контроль (зачет) успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия каждого года обучения.

Экзамен в конце каждого учебного года проходит в форме творческого просмотра работ обучающихся, выполненных за 2 полугодие. Проверка теоретических знаний изученных тем программы по годам обучения осуществляется в виде тестовых заданий в течение 1 урока. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 90% - 100%;

«4» (хорошо) – 70% - 89%;

«3» (удовлетворительно) 50% - 69%;

«2» (неудовлетворительно) менее 50%.

Критерии оценки по текущей и промежуточной аттестации:

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа полностью соответствует программным требованиям.

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

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

2 (неудовлетворительно) – ученик выполняет работу на слабом уровне. При постоянной помощи преподавателя учение не справляется с поставленными задачами.

Итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения знаний и умений в целом в конце освоения всего курса обучения.

Итоговая аттестация проводится в форме представления выпускником своей итоговой работы в 5 классе.

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

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

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

Этапы работы:

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

Критерии оценки итоговой работы

Уровень	Балл	Критерии оценки	Показатели уровня
1 уровень	5	Композиционное решение	Масштаб изображения соответствует размеру листа. Композиционное равновесие в расположении предметов достигнуто убедительно
		Образное решение	Образное решение соответствует выбранной тематике, в изображении отсутствует заимствование известных иллюстраций по теме, видна самостоятельность поиска образа.
		Цветовое (графическое) решение	Путем цветового (графического) решения выделен композиционный центр, определены передний и задний планы, достигнута цветовая (тоновая) гармония всего изображения.
		Завершенность работы	Исчерпанность идеи. Законченный вид представленной работы. Удовлетворенность работой.
2 уровень	4	Композиционное решение	Масштаб изображения соответствует размеру листа. Композиционное равновесие в расположении предметов достигнуто неуверенно.
		Образное решение	Образное решение в целом соответствует выбранной тематике, однако в изображении прослеживается несамостоятельность мышления, использование стандартных образов, не прямое цитирование известных иллюстраций.
		Цветовое (графическое) решение	Видны попытки выделения композиционного центра путем цветового (графического) решения, определения переднего и заднего плана. В целом изображение выглядит дробным, цветовая (тоновая) гармония работы достигнута не полностью.
		Завершенность работы	Раскрыт сюжет выбранной темы. Законченный вид представленной работы. Удовлетворенность работой.
3 уровень	3	Композиционное решение	Масштаб изображения не соответствует размеру листа. Не найдено композиционное равновесие в расположении предметов.
		Образное решение	Образное решение не соответствует выбранной тематике: не прослеживается ни изобразительной, ни ассоциативной связи

	Цветовое (графическое) решение	Цветовое (графическое) решение выполнено хаотично, общий замысел не прослеживается, цветовая и графическая гармония не достигнута, цветовые (тоновые) сочетания искажают первоначальное образное решение
	Завершенность работы	Тема композиции не раскрыта. Незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.03. Композиция станковая

Период проведения аттестации (зачет): 7-е полугодие (4 класс)

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется все аудиторские работы, выполненные в соответствии с учебной программой 1 класса в первом полугодии.

Критерии оценки :

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа полностью соответствует программным требованиям.

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

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

2 (неудовлетворительно) – ученик выполняет работу на слабом уровне. При постоянной помощи преподавателя учение не справляется с поставленными задачами.

1 (единица) – ученик не выполнил учебную работу.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.03. Композиция станковая

Период проведения аттестации (экзамен): 8-е полугодие (4 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- понятия и термины, используемые при работе над композицией;
- общие закономерности цветовых и тональных сочетаний;
- что такое равновесие в композиции, виды равновесия;
- основные композиционные приемы;
- последовательность работы над композицией.

Практическая часть

Уметь:

- создавать визуальную уравновешенность элементов композиции;
- четко выделять композиционный центр;

- собирать материал в работе над сюжетной композицией;
- работать гуашью, графическими материалами;
- последовательно вести работу над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великих художников.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

1. Выбрать правильное определение: **Композиция** – это

- а) картина, написанная на мольберте;
- б) построение художественного произведения в соответствии с композиционными законами и приемами;**
- в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

2. Выбрать правильное определение: **Воздушная перспектива** - это

- а) тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета;
- б) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого;
- в) то все что мы видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше видимых деталей...**

3. Выбрать правильное определение: **Станковая композиция** – это

- а) композиция, смысл которой сводится к украшению чего-либо;
- б) картина, написанная на мольберте;**
- в) композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании абстрактных элементов.

4. Выбрать правильное определение: **Сюжетная композиция** – это

- а) композиция, элементами которой являются буквы, цифры или другие символы;
- б) композиция, в которой всегда присутствует сюжетно-смысловой центр;
- в) композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании абстрактных элементов.

5. Выбрать правильное определение: **Равновесие** – это

- а) основное условие, необходимое для ее существования как таковой;
- б) такое построение композиции, при котором ее однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси;
- в) такое размещение элементов композиции, при котором каждый ее элемент находится в устойчивом положении.**

6. Выбрать правильные варианты ответов. **Жанры станковой композиции:**

- а) портрет;**
- б) живописные;
- в) натюрморт;**
- г) темпера;
- д) пейзаж;**
- е) графические;

ж) сюжетная.

7. Выбрать правильные варианты ответов. **Основными композиционными приемами являются:**

- а) **определение размера и формата композиции;**
- б) изображение двухмерности формы на плоскости
- в) **ритм;**
- г) эмоциональное и культурное богатство решения;
- д) **определение сюжетно-композиционного центра;**
- е) **равновесие;**
- ж) **симметрия или ассиметрия;**
- з) отношение полностью сходных объектов.

8. Выбрать правильные варианты ответов. **Техники, применяемые для создания композиции станковой:**

- а) портрет;
- б) **живописные;**
- в) натюрморт;
- г) темпера;
- д) пейзаж;
- е) **графические;**
- ж) сюжетная.

9. Выбрать правильный ответ. **Выбор размера и формата композиции зависит от:**

- а) смысла, который сводится к украшению чего-либо;
- б) **предназначения, идеи, характера использования будущего произведения;**
- в) зрительного впечатления движения, скорости.

10. Выбрать правильный ответ. **Композиционный центр – это**

- а) точка пересечения прямоугольного изображения;
- б) точка, расположенная немного выше пересечения диагоналей формата;
- в) **та часть живописного произведения, которая выражает главную мысль его содержания**<http://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-iskusstvo/library/2012/11/06/test-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-uchashchikhsya>

11. Выбрать правильное определение. **Ритм - это**

- а) **композиционный прием, построенный на чередовании каких либо элементов в определенной последовательности**
- б) отношение полностью сходных объектов;
- в) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью.

12. Выбрать правильное определение. **Симметрия в композиции - это**

- а) **определенный порядок, математическая закономерность, с которой располагаются повторяющиеся предметы относительно друг друга на плоскости или в пространстве**
- б) полное нарушение симметрии, повторяющиеся элементы отсутствуют или их нельзя совместить путем сдвигов или поворота;
- в) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств.

- 13.** Выбрать правильное определение. **Асимметрия в композиции** - это
- а) определенный порядок, математическая закономерность, с которой располагаются повторяющиеся предметы относительно друг друга на плоскости или в пространстве
 - б) полное нарушение симметрии, повторяющиеся элементы отсутствуют или их нельзя совместить путем сдвигов или поворота;**
 - в) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств.
- 14.** Выбрать правильное определение. **Контраст** - это
- а) одно из изобразительных средств в рисунке;
 - б) закон сопоставления противоположных качеств предметов или элементов композиции;**
 - в) предварительный набросок.
- 15.** Выбрать правильное определение. **Нюанс** - это
- а) вертикальная линия в центре листа
 - б) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо.
 - в) очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени.**
- 16.** Выбрать правильные варианты ответов. **Композиционный центр состоит из компонентов...**
- а) портрет;
 - б) сюжетная завязка;**
 - в) натюрморт;
 - г) темпера;
 - д) пейзаж;
 - е) основное действие;**
 - ж) главных действующих лиц.**
- 17.** Выбрать правильный ответ. **Композиционный прием изоляции** – это
- а) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала;
 - б) создание вокруг композиционного центра свободного от других элементов композиции пространства;**
 - в) мера контраста между двумя соседними цветами
- 18.** Выбрать правильные варианты ответов. **Для того, чтобы акцентировать внимание зрителя на композиционном центре используется ...**
- а) прием изоляции;
 - б) нарушения строения композиции;
 - в) прием укрупнения изображения;**
 - г) прием плавного перехода характеристик;
 - д) прием выделения главного светом, цветом или тоном;**
 - е) прием частичного совпадения или наложения одной формы на другую.
- 19.** Выбрать правильный вариант ответа. **Звучание цвета усиливается под влиянием других, окружающих его цветов - это**
- а) цветовой контраст**
 - б) теплая гамма
 - в) холодная гамма
 - г) гризайль

- 20.** Выбрать правильный вариант ответа. **Цветовая растяжка** – это
- живописное произведение, самостоятельное по назначению;
 - изменение цвета природы под воздействием окружающей среды;
 - плавный переход от одного цвета к другому.**

Ключ к тестовым заданиям

Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ
1	б	11	а
2	в	12	а
3	б	13	б
4	б	14	б
5	в	15	в
6	а, в, д, ж	16	б, е, ж
7	а, в, д, е, ж	17	б
8	б, е	18	а, в, д
9	б	19	а
10	в	20	в

- «5» (отлично) - правильных ответов 18-20.
«4» (хорошо) – правильных ответов 14-18.
«3» (удовлетворительно) - правильных ответов 10-13.
«2» (неудовлетворительно) - правильных ответов до 9.

Практическая часть. Экзамен.

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется аудиторная работа, выполненная в восьмом полугодии в соответствии с учебной программой 4 класса.

Контрольное задание:

- выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;
- выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

Критерии оценки

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа полностью соответствует программным требованиям.

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

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

2 (неудовлетворительно) – ученик выполняет работу на слабом уровне. При постоянной помощи преподавателя учение не справляется с поставленными задачами.

1 (единица) – ученик не выполнил учебную работу.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.03. Композиция станковая

Период проведения аттестации (зачет): 9-е полугодие (5 класс)

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется все аудиторские работы выполненные в третьем полугодие в соответствии с учебной программой 5 класса.

Критерии оценки композиции станковой

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа полностью соответствует программным требованиям.

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

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

2 (неудовлетворительно) – ученик выполняет работу на слабом уровне. При постоянной помощи преподавателя учение не справляется с поставленными задачами.

1 (единица) – ученик не выполнил учебную работу.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.03. Композиция станковая

Период проведения аттестации (экзамен): 10-е полугодие (5 класс)

Критерии оценивания за 2 год обучения:

Теоретическая часть

Знать:

- понятия и термины, используемые при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

Практическая часть

Уметь :

- передавать пространство через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно и поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;
- выполнять переход на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;

- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работать с ограниченной палитрой, составлять колера;
- создавать орнаментальные композиции из стилизованных мотивов.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Выбрать правильное определение: **Композиция** – это

а) картина, написанная на мольберте;

б) построение художественного произведения в соответствии с композиционными законами и приемами;

в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

2. Выбрать правильное определение: **Воздушная перспектива** - это

а) тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета;

б) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого;

в) то все что мы видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше видимых деталей...

3. Выбрать правильное определение: **Станковая композиция** – это

а) композиция, смысл которой сводится к украшению чего-либо;

б) картина, написанная на мольберте;

в) композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании абстрактных элементов.

4. Выбрать правильное определение: **Сюжетная композиция** – это

а) композиция, элементами которой являются буквы, цифры или другие символы;

б) композиция, в которой всегда присутствует сюжетно-смысловой центр;

в) композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании абстрактных элементов.

5. Выбрать правильное определение: **Равновесие** – это

а) основное условие, необходимое для ее существования как таковой;

б) такое построение композиции, при котором ее однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси;

в) такое размещение элементов композиции, при котором каждый ее элемент находится в устойчивом положении.

6. Выбрать правильные варианты ответов. **Жанры станковой композиции:**

а) портрет;

б) живописные;

в) натюрморт;

г) темпера;

д) пейзаж;

е) графические;

ж) сюжетная.

7. Выбрать правильные варианты ответов. **Основными композиционными приемами являются:**

- а) **определение размера и формата композиции;**
- б) изображение двухмерности формы на плоскости
- в) **ритм;**
- г) эмоциональное и культурное богатство решения;
- д) **определение сюжетно-композиционного центра;**
- е) **равновесие;**
- ж) **симметрия или ассиметрия;**
- з) отношение полностью сходных объектов.

8. Выбрать правильные варианты ответов. **Техники, применяемые для создания композиции станковой:**

- а) портрет;
- б) **живописные;**
- в) натюрморт;
- г) темпера;
- д) пейзаж;
- е) **графические;**
- ж) сюжетная.

9. Выбрать правильный ответ. **Выбор размера и формата композиции зависит от:**

- а) смысла, который сводится к украшению чего-либо;
- б) **предназначения, идеи,** характера использования будущего произведения;
- в) зрительного впечатления движения, скорости.

10. Выбрать правильный ответ. **Композиционный центр – это**

- а) точка пересечения прямоугольного изображения;
- б) точка, расположенная немного выше пересечения диагоналей формата;
- в) **та часть живописного произведения, которая выражает главную мысль его содержания**<http://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-iskusstvo/library/2012/11/06/test-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-uchashchikhsya>

11. Выбрать правильное определение. **Ритм - это**

- а) **композиционный прием, построенный на чередовании каких либо элементов в определенной последовательности**
- б) отношение полностью сходных объектов;
- в) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью.

12. Выбрать правильное определение. **Симметрия в композиции - это**

- а) **определенный порядок, математическая закономерность, с которой располагаются повторяющиеся предметы относительно друг друга на плоскости или в пространстве**
- б) полное нарушение симметрии, повторяющиеся элементы отсутствуют или их нельзя совместить путем сдвигов или поворота;
- в) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств.

13. Выбрать правильное определение. **Асимметрия в композиции - это**

- а) определенный порядок, математическая закономерность, с которой располагаются повторяющиеся предметы относительно друг друга на плоскости или в пространстве
- б) полное нарушение симметрии, повторяющиеся элементы отсутствуют или их нельзя совместить путем сдвигов или поворота;**
- в) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств.

14. Выбрать правильное определение. **Контраст** - это

- а) одно из изобразительных средств в рисунке;
- б) закон сопоставления противоположных качеств предметов или элементов композиции;**
- в) предварительный набросок.

15. Выбрать правильное определение. **Нюанс** - это

- а) вертикальная линия в центре листа
- б) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо.
- в) очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени.**

16. Выбрать правильные варианты ответов. **Композиционный центр состоит из компонентов...**

- а) портрет;
- б) сюжетная завязка;**
- в) натюрморт;
- г) темпера;
- д) пейзаж;
- е) основное действие;**
- ж) главных действующих лиц.**

17. Выбрать правильный ответ. **Композиционный прием изоляции** – это

- а) мера контраста между двумя соседними цветами
- б) создание вокруг композиционного центра свободного от других элементов композиции пространства;**
- в) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала

18. Выбрать правильные варианты ответов. **Для того, чтобы акцентировать внимание зрителя на композиционном центре используется ...**

- а) прием изоляции;**
- б) нарушения строения композиции;
- в) прием укрупнения изображения;**
- г) прием плавного перехода характеристик;
- д) прием выделения главного светом, цветом или тоном;**
- е) прием частичного совпадения или наложения одной формы на другую.

19. Выбрать правильный вариант ответа. **Звучание цвета усиливается под влиянием других, окружающих его цветов - это**

- а) цветовой контраст**
- б) теплая гамма
- в) холодная гамма
- г) гризайль

- 20. Выбрать правильный вариант ответа. Цветовая растяжка – это**
- а) живописное произведение, самостоятельное по назначению;
 - б) изменение цвета природы под воздействием окружающей среды;
 - в) плавный переход от одного цвета к другому.**

Ключ к тестовым заданиям

Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ
1	б	11	а
2	в	12	а
3	б	13	б
4	б	14	б
5	в	15	в
6	а, в, д, ж	16	б,е,ж
7	а, в, д,е, ж	17	б
8	б,е	18	а,в,д
9	б	19	а
10	в	20	в

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов (18-20).

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов (14-18).

«3» (удовлетворительно) 50% - 69% правильных ответов (10-13).

«2» (неудовлетворительно) менее 50% правильных ответов (до 10).

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляются рисунки, выполненные в десятом полугодии в соответствии с учебной программой 5 класса.

Контрольное задание:

- а) трансформация и стилизация изображения;
- б) декоративная композиция натюрморта;
- в) стилизация изображения животных.

Критерии оценки

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа полностью соответствует программным требованиям.

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

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

2 (неудовлетворительно) – ученик выполняет работу на слабом уровне. При постоянной помощи преподавателя учение не справляется с поставленными задачами.

1 (единица) – ученик не выполнил учебную работу.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.03. Композиция станковая

Период проведения аттестации (зачет): 11-е полугодие (6 класс)

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется все аудиторские работы выполненные в пятом полугодие в соответствии с учебной программой 6 класса.

Критерии оценки композиции станковой

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа полностью соответствует программным требованиям.

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

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

2 (неудовлетворительно) – ученик выполняет работу на слабом уровне. При постоянной помощи преподавателя учение не справляется с поставленными задачами.

1 (единица) – ученик не выполнил учебную работу.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.03. Композиция станковая

Период проведения аттестации (экзамен): 12-е полугодие (6 класс)

Критерии оценивания за 3 год обучения:

Теоретическая часть

Знать:

- пропорции, основы перспективы;
- символическое значение цвета в композиции;
- понятия и термины, используемые при работе над композицией;
- влияние цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- приемы передачи трехмерного пространства;
- способы создания композиции;
- возможности подчинения цветотонального решения композиции замыслу;
- жанры станковой композиции).

Практическая часть

Уметь :

- передавать пространство через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно и поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции;

- выделять композиционный центр;
- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- создавать живописную композицию с использованием родственно-контрастной группы цветов.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Выбрать правильное определение: **Композиция** – это
 - а) картина, написанная на мольберте;
 - б) построение художественного произведения в соответствии с композиционными законами и приемами;**
 - в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

2. Выбрать правильное определение: **Воздушная перспектива** - это
 - а) тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета;
 - б) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого;
 - в) то все что мы видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше видимых деталей...**

4. Выбрать правильное определение: **Станковая композиция** – это
 - а) композиция, смысл которой сводится к украшению чего-либо;
 - б) картина, написанная на мольберте;**
 - в) композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании абстрактных элементов.

4. Выбрать правильное определение: **Сюжетная композиция** – это
 - а) композиция, элементами которой являются буквы, цифры или другие символы;
 - б) композиция, в которой всегда присутствует сюжетно-смысловой центр;**
 - в) композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании абстрактных элементов.

5. Выбрать правильное определение: **Равновесие** – это
 - а) основное условие, необходимое для ее существования как таковой;
 - б) такое построение композиции, при котором ее однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси;
 - в) такое размещение элементов композиции, при котором каждый ее элемент находится в устойчивом положении.**

6. Выбрать правильные варианты ответов. **Жанры станковой композиции:**
 - а) портрет;**
 - б) живописные;
 - в) натюрморт;**
 - г) темпера;
 - д) пейзаж;**
 - е) графические;
 - ж) сюжетная.**

7. Выбрать правильные варианты ответов. **Основными композиционными приемами являются:**

- а) определение размера и формата композиции;**
- б) изображение двухмерности формы на плоскости
- в) ритм;**
- г) эмоциональное и культурное богатство решения;
- д) определение сюжетно-композиционного центра;**
- е) равновесие;**
- ж) симметрия или ассиметрия;**
- з) отношение полностью сходных объектов.

8. Выбрать правильные варианты ответов. **Техники, применяемые для создания композиции станковой:**

- а) портрет;
- б) живописные;**
- в) натюрморт;
- г) темпера;
- д) пейзаж;
- е) графические;**
- ж) сюжетная.

9. Выбрать правильный ответ. **Выбор размера и формата композиции зависит от:**

- а) смысла, который сводится к украшению чего-либо;
- б) предназначения, идеи,** характера использования будущего произведения;
- в) зрительного впечатления движения, скорости.

10. Выбрать правильный ответ. **Композиционный центр – это**

- а) точка пересечения прямоугольного изображения;
- б) точка, расположенная немного выше пересечения диагоналей формата;
- в) та часть живописного произведения, которая выражает главную мысль его содержания**<http://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-iskusstvo/library/2012/11/06/test-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-uchashchikhsya>

11. Выбрать правильное определение. **Ритм - это**

- а) композиционный прием, построенный на чередовании каких либо элементов в определенной последовательности**
- б) отношение полностью сходных объектов;
- в) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью.

12. Выбрать правильное определение. **Симметрия в композиции - это**

- а) определенный порядок, математическая закономерность, с которой располагаются повторяющиеся предметы относительно друг друга на плоскости или в пространстве**
- б) полное нарушение симметрии, повторяющиеся элементы отсутствуют или их нельзя совместить путем сдвигов или поворота;
- в) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств.

13. Выбрать правильное определение. **Асимметрия в композиции - это**

- а) определенный порядок, математическая закономерность, с которой располагаются повторяющиеся предметы относительно друг друга на плоскости или в пространстве
- б) полное нарушение симметрии, повторяющиеся элементы отсутствуют или их нельзя совместить путем сдвигов или поворота;**
- в) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств.

14. Выбрать правильное определение. **Контраст** - это

- а) одно из изобразительных средств в рисунке;
- б) закон сопоставления противоположных качеств предметов или элементов композиции;**
- в) предварительный набросок.

15. Выбрать правильное определение. **Нюанс** - это

- а) вертикальная линия в центре листа
- б) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо.
- в) очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени.**

16. Выбрать правильные варианты ответов. **Композиционный центр состоит из компонентов...**

- а) портрет;
- б) сюжетная завязка;**
- в) натюрморт;
- г) темпера;
- д) пейзаж;
- е) основное действие;**
- ж) главных действующих лиц.**

17. Выбрать правильный ответ. **Композиционный прием изоляции** – это

- а) мера контраста между двумя соседними цветами
- б) создание вокруг композиционного центра свободного от других элементов композиции пространства;**
- в) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала

18. Выбрать правильные варианты ответов. **Для того, чтобы акцентировать внимание зрителя на композиционном центре используется ...**

- а) прием изоляции;**
- б) нарушения строения композиции;
- в) прием укрупнения изображения;**
- г) прием плавного перехода характеристик;
- д) прием выделения главного светом, цветом или тоном;**
- е) прием частичного совпадения или наложения одной формы на другую.

19. Выбрать правильный вариант ответа. **Звучание цвета усиливается под влиянием других, окружающих его цветов - это**

- а) цветовой контраст**
- б) теплая гамма
- в) холодная гамма
- г) гризайль

- 20. Выбрать правильный вариант ответа. Цветовая растяжка – это**
а) живописное произведение, самостоятельное по назначению;
б) изменение цвета природы под воздействием окружающей среды;
в) плавный переход от одного цвета к другому.
- 21. Пропорции – это**
а) выделенная деталь
б) равновесие отношений
в) смешение цветов
- 22. Сочетание желтого и красного вызывают чувство –**
а) пассивности и холода
б) беспокойства
в) радости
- 23. Сочетание желтого и фиолетового вызывают чувство –**
а) пассивности и холода
б) беспокойства
в) радости
- 24. Сочетание синего и белого воспринимается как –**
а) прохладное, чистое
б) строгое
в) броское
- 25. Сочетание красного и серого воспринимается как –**
а) прохладное, чистое
б) строгое
в) броское
- 26. Подобрать гармоничное сочетание цветов к заданному цвету - красный**
а) фиолетовый, кирпичный, оранжевый, желтый
б) зеленый, синий, золотисто-желтый
в) фиолетовый, золотистый, шоколадно-коричневый
- 27. Подобрать гармоничное сочетание цветов к заданному цвету - желтый**
а) фиолетовый, кирпичный, оранжевый, желтый
б) зеленый, синий, золотисто-желтый
в) фиолетовый, золотистый, шоколадно-коричневый
- 28. Хроматические цвета это -**
а) насыщенность
б) чистые цвета спектра
в) смешение цветов
- 29. Акцент это -**
а) штриховка предметов
б) развертка формы предметов
в) выделение предмета в композиции
- 30. Ахроматические цвета**

- а) переход от белого к черному цвету и их смешение
- б) светлота
- в) чистые цвета спектра

Ключ к тестовым заданиям

Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ
1	б	16	б,е,ж
2	в	17	б
3	б	18	а,в,
4	б	19	а
5	в	20	в
6	а, в, д, ж	21	б
7	а, в, д,е, ж	22	в
8	б,е	23	б
9	б	24	а
10	в	25	б
11	а	26	б
12	а	27	в
13	б	28	б
14	б	29	в
15	в	30	а

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов (27-30).

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов (21-26).

«3» (удовлетворительно) 50% - 69% правильных ответов (15-20).

«2» (неудовлетворительно) менее 50% правильных ответов (до 14).

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляются рисунки, выполненные в четвертом полугодии в соответствии с учебной программой 6 класса.

Контрольное задание:

- а) Сюжетная композиция (исторический жанр)

Критерии оценки

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа полностью соответствует программным требованиям.

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

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

2 (неудовлетворительно) – ученик выполняет работу на слабом уровне. При постоянной помощи преподавателя учение не справляется с поставленными задачами.

1 (единица) – ученик не выполнил учебную работу.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.03. Композиция станковая

Период проведения аттестации (зачет): 13-е полугодие (7 класс)

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляется все аудиторские работы выполненные в седьмом полугодие в соответствии с учебной программой 7 класса.

Критерии оценки композиции станковой

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа полностью соответствует программным требованиям.

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

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

2 (неудовлетворительно) – ученик выполняет работу на слабом уровне. При постоянной помощи преподавателя учение не справляется с поставленными задачами.

1 (единица) – ученик не выполнил учебную работу.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01. Художественное творчество УП.03. Композиция станковая

Период проведения аттестации (экзамен): 14-е полугодие (7 класс)

Критерии оценивания за 4 год обучения:

Теоретическая часть

Знать:

- основные пропорции фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;
- выполнять живописную композицию с соблюдением всех подготовительных этапов работы;
- несложные композиционные схемы;
- приемы передачи трехмерного пространства;
- возможности подчинения цветотонального решения композиции замыслу.

Практическая часть

Уметь :

- передавать пространство через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно и поэтапно работать над сюжетной композицией;
- организовывать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;
- подчинять все элементы композиции основному замыслу;
- правильно организовывать композиционные и смысловые центры;

- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- применять основные правила и законы станковой композиции;
- работать с литературой, использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Выбрать правильное определение: **Композиция** – это

- а) картина, написанная на мольберте;
- б) построение художественного произведения в соответствии с композиционными законами и приемами;**
- в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

2. Выбрать правильное определение: **Воздушная перспектива** - это

- а) тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета;
- б) отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого;
- в) то все что мы видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше видимых деталей...**

5. **Масштаб** это-

- а) композиция, смысл которой сводится к украшению чего-либо;
- б) соотношение предметов**
- в) фактура предмета

4. Выбрать правильное определение: **Сюжетная композиция** – это

- а) композиция, элементами которой являются буквы, цифры или другие символы;
- б) композиция, в которой всегда присутствует сюжетно-смысловой центр;**
- в) композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании абстрактных элементов.

5. Выбрать правильное определение: **Равновесие** – это

- а) основное условие, необходимое для ее существования как таковой;
- б) такое построение композиции, при котором ее однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси;
- в) такое размещение элементов композиции, при котором каждый ее элемент находится в устойчивом положении.**

6. **Созвучие цветовой гаммы:**

- а) контраст
- б) композиция
- в) колорит**

7. Выбрать правильные варианты ответов. **Основными композиционными приемами являются:**

- а) определение размера и формата композиции;**
- б) изображение двухмерности формы на плоскости

- в) ритм;
- г) эмоциональное и культурное богатство решения;
- д) **определение сюжетно-композиционного центра;**
- е) равновесие;
- ж) **симметрия или асимметрия;**
- з) отношение полностью сходных объектов.

8. Найди правильный ответ. **Совокупность правил, позволяющих добиться на плоскости ощущения глубины, пространства.**

- а) воздушная среда;
- б) перемещение.
- в) **перспектива.**

9. Выбери правильный ответ. **Выбор размера и формата композиции зависит от:**

- а) смысла, который сводится к украшению чего-либо;
- б) **предназначения, идеи, характера использования будущего произведения;**
- в) зрительного впечатления движения, скорости.

10. Выбери правильный ответ. **Композиционный центр – это**

- а) точка пересечения прямоугольного изображения;
- б) точка, расположенная немного выше пересечения диагоналей формата;
- в) **та часть живописного произведения, которая выражает главную мысль его содержания**<http://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-iskusstvo/library/2012/11/06/test-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-uchashchikhsya>

11. Выбери правильное определение. **Ритм - это**

- а) **композиционный прием, построенный на чередовании каких либо элементов в определенной последовательности**
- б) отношение полностью сходных объектов;
- в) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью.

12. Выбери правильное определение. **Симметрия в композиции - это**

- а) **определенный порядок, математическая закономерность, с которой располагаются повторяющиеся предметы относительно друг друга на плоскости или в пространстве**
- б) полное нарушение симметрии, повторяющиеся элементы отсутствуют или их нельзя совместить путем сдвигов или поворота;
- в) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств.

13. Выбери правильное определение. **Асимметрия в композиции - это**

- а) **определенный порядок, математическая закономерность, с которой располагаются повторяющиеся предметы относительно друг друга на плоскости или в пространстве**
- б) **полное нарушение симметрии, повторяющиеся элементы отсутствуют или их нельзя совместить путем сдвигов или поворота;**
- в) какое либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств.

- 14.** Выбрать правильное определение. **Контраст** - это
- а) одно из изобразительных средств в рисунке;
 - б) закон сопоставления противоположных качеств предметов или элементов композиции;**
 - в) предварительный набросок.
- 15.** Выбрать правильное определение. **Нюанс** - это
- а) вертикальная линия в центре листа
 - б) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо.
 - в) очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени.**
- 16.** Выбрать правильные варианты ответов. **Композиционный центр состоит из компонентов...**
- а) портрет;
 - б) сюжетная завязка;**
 - в) натюрморт;
 - г) темпера;
 - д) пейзаж;
 - е) основное действие;**
 - ж) главных действующих лиц.**
- 17.** Выбрать правильный ответ. **Композиционный прием изоляции** – это
- а) мера контраста между двумя соседними цветами
 - б) создание вокруг композиционного центра свободного от других элементов композиции пространства;**
 - в) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала
- 18.** Выбрать правильные варианты ответов. **Для того, чтобы акцентировать внимание зрителя на композиционном центре используется ...**
- а) прием изоляции;**
 - б) нарушения строения композиции;
 - в) прием укрупнения изображения;**
 - г) прием плавного перехода характеристик;
 - д) прием выделения главного светом, цветом или тоном;**
 - е) прием частичного совпадения или наложения одной формы на другую.
- 19.** Выбрать правильный вариант ответа. **Звучание цвета усиливается под влиянием других, окружающих его цветов - это**
- а) цветовой контраст**
 - б) теплая гамма
 - в) холодная гамма
 - г) гризайль
- 20.** Выбрать правильный вариант ответа. **Цветовая растяжка** – это
- а) живописное произведение, самостоятельное по назначению;
 - б) изменение цвета природы под воздействием окружающей среды;
 - в) плавный переход от одного цвета к другому.**
- 21. Пропорции** – это
- а) выделенная деталь

б) равновесие отношений

в) смешение цветов

22. Сочетание желтого и красного вызывают чувство –

а) пассивности и холода

б) беспокойства

в) радости

23. Сочетание желтого и фиолетового вызывают чувство –

а) пассивности и холода

б) беспокойства

в) радости

24. Сочетание синего и белого воспринимается как –

а) прохладное, чистое

б) строгое

в) броское

25. Сочетание красного и серого воспринимается как –

а) прохладное, чистое

б) строгое

в) броское

26. Подобрать гармоничное сочетание цветов к заданному цвету - красный

а) фиолетовый, кирпичный, оранжевый, желтый

б) зеленый, синий, золотисто-желтый

в) фиолетовый, золотистый, шоколадно-коричневый

27. Подобрать гармоничное сочетание цветов к заданному цвету - желтый

а) фиолетовый, кирпичный, оранжевый, желтый

б) зеленый, синий, золотисто-желтый

в) фиолетовый, золотистый, шоколадно-коричневый

28. Хроматические цвета это -

а) насыщенность

б) чистые цвета спектра

в) смешение цветов

29. Акцент это -

а) штриховка предметов

б) развертка формы предметов

в) выделение предмета в композиции

30. Ахроматические цвета

а) переход от белого к черному цвету и их смешение

б) светлота

в) чистые цвета спектра

31. Расположите предложенные варианты последовательного изображения на листе бумаги.

а) прорисовка деталей

- б) выбор формата
- в) компоновка в листе
- г) работа в цвете или тоне

32. Выбрать правильную последовательность:

- а) обобщение, компоновка, лепка формы, построение
- б) компоновка, лепка формы, построение, обобщение
- в) построение, компоновка, лепка формы, обобщение
- г) **компоновка, построение, лепка формы, обобщение.**

Ключ к тестовым заданиям

Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ
1	б	17	б
2	в	18	а,в,
3	б	19	а
4	б	20	в
5	в	21	б
6	в	22	в
7	а, в, д,е, ж	23	б
8	б,е	24	а
9	б	25	б
10	в	26	б
11	а	27	в
12	а	28	б
13	б	29	в
14	б	30	а
15	в	31	
16	б,е,ж	32	г

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов (28-32).

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов (22-27).

«3» (удовлетворительно) 50% - 69% правильных ответов (16-21).

«2» (неудовлетворительно) менее 50% правильных ответов (до 15).

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляются рисунки, выполненные в четырнадцатом полугодии в соответствии с учебной программой 7 класса.

Контрольное задание:

- а) Сюжетная композиция (исторический жанр)

Критерии оценки

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа полностью соответствует программным требованиям.

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

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

2 (неудовлетворительно) – ученик выполняет работу на слабом уровне. При постоянной помощи преподавателя учение не справляется с поставленными задачами.

1 (единица) – ученик не выполнил учебную работу.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

предмету

БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

ПО.2.УП.01

в предметной области

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ (ПО.02)

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
«Декоративно-прикладное творчество», «Живопись»

(срок реализации 3 год)

Содержание

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
5. Содержание учебного предмета
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список литературы
8. Фонды оценочных средств

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок строится разнообразно. Беседы чередуются с просмотром сюжетов фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

При реализации программ «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 3 года.

Возраст детей, обучающихся по данной программе – от 7 до 10 лет

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Годы обучения						Всего часов
	1		2		3		
Классы							
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	16	16	16	17	16	17	98
Самостоятельная работа (в часах)	8	8	8	8,5	8	8,5	49
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	24	24	24	25,5	24	25,5	147
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет	

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Развитие навыков восприятия искусства.
2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Программа «Беседы об искусстве» включает в себя следующие разделы:

1 класс: общая характеристика видов искусства: изобразительное искусство, литература, музыка, хореография, театр, кино и телевидение;

2 класс: изобразительное искусство, знакомство с народным искусством, праздниками (народные и светские), искусство и современный человек, музеи, библиотеки;

3 класс: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, искусство как вид культурной деятельности, многогранный результат творческой деятельности поколений; сохранение и приумножение культурного наследия.

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

2.УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1. Виды искусства					
1.1.	Вводная беседа о видах искусства	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.2.	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусств	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.3.	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.4.	Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства	Урок-беседа	1,5	0,5	1
Раздел 2. Изобразительное искусство					
2.1.	«Как работает художник, чем пользуется»	Урок-игра	1,5	0,5	1
2.2.	Жанры изобразительного искусства	экскурсия	1,5	0,5	1
2.3.	«Композиция»	Урок-беседа	1,5	0,5	1

2.4.	Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства	Практическая работа	1,5	0,5	1
2.5.	Рисунок	Урок-беседа	1,5	0,5	1
2.6.	Графика	экскурсия	1,5	0,5	1
2.7.	Выразительные средства графики	практическое занятие	1,5	0,5	1
2.8.	«Силуэт»	Урок-игра	1,5	0,5	1
2.9.	живопись	экскурсия	1,5	0,5	1
2.10	«Цвет»	Урок-эксперимент	1,5	0,5	1
2.11.	«Колорит»	экскурсия	1,5	0,5	1
2.12.	Способы работы с цветом: «Акварель»	Практическое занятие	1,5	0,5	1
2.13.	Способы работы с цветом: «Гуашь»	Практическое занятие	1,5	0,5	1
2.14.	Способы работы с цветом: «Пастель»	Практическое занятие	1,5	0,5	1
2.15.	Способы работы с цветом: «Масляные краски»	экскурсия	1,5	0,5	1
Раздел 3. Литература					
3.1.	Литература как вид искусства	Урок-беседа	1,5	0,5	1
3.2.	Литературные жанры	Урок-беседа	1,5	0,5	1
3.3.	Литература и синтетические виды искусства	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
Раздел 4. Музыка					
4.1.	Музыка как вид искусства	Урок прослушивание	1,5	0,5	1
4.2.	Музыкальные инструменты	Урок прослушивание	1,5	0,5	1
4.3.	Музыкальные направления и стили	Урок прослушивание	1,5	0,5	1
Раздел 5. Хореография					
5.1.	Танец и виды танцевального искусства	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
5.2.	Композиция в хореографии	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
5.3.	Профессии в области хореографии	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
Раздел 6. Театр					
6.1.	Искусство театра. Выразительные средства театрального искусства	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
6.2.	«Детский театр»	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
Раздел 7. Кино и телевиденье					

7.1.	Искусство кинематографа. Детское кино	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
7.2.	Детские телепередачи	Урок-дискуссия	1,5	0,5	1
			48	16	32

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1. Изобразительное искусство					
1.1.	Беседа о композиции	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.2.	Язык графики	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.3.	Язык живописи	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.4.	Натюрморт как жанр изобразительного искусства	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.5.	Пейзаж как жанр изобразительного искусства	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.6.	Портрет как жанр изобразительного искусства	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.7.	Скульптура как вид изобразительного искусства	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.8.	Архитектура как вид изобразительного искусства	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.9.	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства	Урок-беседа	1,5	0,5	1
Раздел 2. Народное искусство					
2.1.	Народные ремесла	Урок-беседа	1,5	0,5	1
2.2.	Народные ремесла родного края	экскурсия	1,5	0,5	1
2.3.	Народный костюм	экскурсия	1,5	0,5	1
2.4.	Народный фольклор. Жанры фольклора	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
Раздел 3. Праздники					
3.1.	Праздники народного календаря	Урок-беседа	1,5	0,5	1
3.2.	Светские праздники	Урок-беседа	1,5	0,5	1

Раздел 4. Искусство и современный человек					
4.1.	Значение искусства в жизни современного человека	Урок-беседа	1,5	0,5	1
4.2.	История развития искусства костюма	Экскурсия	1,5	0,5	1
4.3.	Искусство и реклама	Урок - игра	1,5	0,5	1
4.4.	Искусство дизайна	Урок-беседа	1,5	0,5	1
4.5.	Ландшафтный дизайн	Урок-беседа	1,5	0,5	1
Раздел 5. Музеи					
5.1.	Музеи	Урок-беседа	1,5	0,5	1
5.2.	Частные музеи	Виртуальная экскурсия	1,5	0,5	1
5.3.	Выставочное пространство	Урок-беседа	1,5	0,5	1
5.4.	Экскурсия	Урок-беседа	1,5	0,5	1
5.5.	Посещение музея	Экскурсия	1,5	0,5	1
5.6.	Коллекционирование	Практическое занятие	1,5	0,5	1
Раздел 6. Библиотеки					
6.1.	Библиотека	Урок-беседа	1,5	0,5	1
6.2.	Правила пользования библиотекой	Экскурсия	1,5	0,5	1
6.3.	Как работать с книгой	Практическое занятие	1,5	0,5	1
6.4.	Как работать с журналом	Практическое занятие	1,5	0,5	1
6.5.	Энциклопедия как вид книги	Урок-беседа	1,5	0,5	1
6.6.	Сеть интернет как информационный ресурс	Урок-беседа	1,5	0,5	1
6.7.	Литературная гостиная	Урок-дискуссия	1,5	0,5	1
			49,5	16,5	33

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия

Раздел 1. Изобразительное искусство					
1.1.	Виды изображений в картине	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.2.	Язык графики	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.3.	Язык живописи	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.4.	Диорама, панорама как виды монументальной живописи	Экскурсия	1,5	0,5	1
1.5.	Жанры изобразительного искусства	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.6.	Интерпретация в искусстве	Урок-беседа	1,5	0,5	1
1.7.	Выполнение копии художественного произведения в музее изобразительного искусства	Практическое занятие	1,5	0,5	1
1.8.	Пленэр	Урок-беседа	1,5	0,5	1
Раздел 2. Декоративно-прикладное искусство					
2.1.	Текстиль	Урок-беседа	1,5	0,5	1
2.2.	Эскизирование	Практическое занятие	1,5	0,5	1
2.3.	Металл	Урок-беседа	1,5	0,5	1
2.4.	Эскизирование	Практическое занятие	1,5	0,5	1
2.5.	Керамика	Урок-беседа	1,5	0,5	1
2.6.	Эскизирование	Практическое занятие	1,5	0,5	1
2.7.	Дерево	Урок-беседа	1,5	0,5	1
2.8.	Эскизирование	Практическое занятие	1,5	0,5	1
2.9.	Камень. Кость.	Урок-беседа	1,5	0,5	1
2.10	Эскизирование	Практическое занятие	1,5	0,5	1
2.11	Стекло	Урок-беседа	1,5	0,5	1
2.12	Эскизирование	Практическое занятие	1,5	0,5	1
Раздел 3. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия					
3.1.	Язык	Урок-исследование	1,5	0,5	1
3.2.	Современная детская литература	Урок-беседа	1,5	0,5	1
3.3.	Творческий эксперимент	Урок-эксперимент	1,5	0,5	1

3.4.	Музыка	Урок-прослушивание	1,5	0,5	1
3.5.	Песня	Урок-прослушивание	1,5	0,5	1
3.6.	Танец	Урок-беседа	1,5	0,5	1
3.7.	Реставрация и хранение объектов культуры и искусства	Урок-исследование	1,5	0,5	1
3.8.	Значение культурного наследия в истории человечества	Урок-исследование	1,5	0,5	1
3.9.	Церковь – как объект искусства	Урок-беседа	1,5	0,5	1
3.10.	Хранение «культурных единиц»	Урок-беседа	1,5	0,5	1
3.11.	Творческий проект «Семейные реликвии»	Практическое занятие	1,5	0,5	1
3.12.	«Мой родной город вчера и сегодня»	Экскурсия	1,5	0,5	1
3.13.	«Мой родной город вчера и сегодня»	Практическое занятие	1,5	0,5	1
			49,5	16,5	33

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов в области истории изобразительного искусства.

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. «ВИДЫ ИСКУССТВА»

1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, фотография, кинематограф, театр. Знакомство с произведениями разных видов искусства. **Самостоятельная работа:** работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалом (поиск репродукций, фотографий, заданный преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

1.2 Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства. Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, фотография. **Самостоятельная работа:** работа с репродукциями.

1.3 Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства. Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература. **Самостоятельная работа:** прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем).

1.4 Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства. Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение. **Самостоятельная работа:** работа в видео-зале библиотеке: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем).

Раздел 2. «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

2.1 Тема: «Чем и как работает художник». Знакомство с профессией «художник». Язык изобразительного искусства. Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.). **Самостоятельная работа:** рисование несложных композиций на свободную тему, используя различные художественные материалы.

2.2 Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с работами художников. **Самостоятельная работа:** посещение выставочного пространства.

2.3 Тема: «Композиция». Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Композиционный центр - замысел картины. Группировка предметов в картине. Анализ художественных произведений. **Самостоятельная работа:** выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра.

2.4 Тема: Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства. Знакомство с искусством фотографии. Сюжетная фотография. Композиционные схемы. Точка зрения. Освещение. Композиционный центр. **Самостоятельная работа:** самостоятельное выполнение фотографий (натюрморт, пейзаж, портрет).

2.5 Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Графические материалы. **Самостоятельная работа:** работа в библиотеке. Знакомство с произведениями искусства.

2.6 Тема: Графика. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. **Самостоятельная работа:** выполнение несложных графических упражнений.

2.7 Тема: Выразительные средства графики. Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Показ работ учащихся и репродукций художников. **Самостоятельная работа:** выполнение несложных графических упражнений.

2.8 Тема: «Силуэт». Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное творчество). Применение игровых форм на уроке. **Самостоятельная работа:** выполнение несложных силуэтов из черной бумаги.

2.9 Тема: Живопись. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев. **Самостоятельная работа:** выполнение несложных упражнений в технике акварель.

2.10 Тема: «Цвет». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. Выполнение упражнений. **Самостоятельная работа:** выполнение несложных упражнений.

2.11 Тема: «Колорит». Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием

«колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников.

Самостоятельная работа: подбор репродукций.

2.12 Тема: Способы работы с цветом: «Акварель». Знакомить с происхождением акварели, ее свойствами. Художники - акварелисты: М. Врубель, В. Серов, К. Сомов и др. **Самостоятельная работа:** подбор репродукций.

2.13 Тема: Способы работы с цветом: «Гуашь». Свойства гуаши. Особенности работы. Белила. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в этой технике. **Самостоятельная работа:** выполнение несложных композиций в данной технике на тему, заданную преподавателем.

2.14 Тема: Способы работы с цветом: «Пастель». Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. **Самостоятельная работа:** выполнение несложных композиций в данной технике на тему, заданную преподавателем.

2.15 Тема: Способы работы с цветом: «Масляные краски». Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Знакомство с работами художников. Экскурсия по выставке. **Самостоятельная работа:** посещение музея изобразительных искусств.

Раздел 3. «ЛИТЕРАТУРА»

3.1 Тема: Литература как вид искусства. Поэзия и проза.

Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков из художественной литературы. **Самостоятельная работа:** чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.

3.2 Тема: Литературные жанры. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Знакомство с творчеством детских поэтов и прозаиков. Чтение отрывков художественной литературы. **Самостоятельная работа:** сочинение небольшого рассказа, сказки или стихотворения.

3.3 Тема: Литература и синтетические виды искусства. Литература и музыка. Литература и изобразительное искусство. Искусство иллюстрации. Литература и театр (кино). **Самостоятельная работа:** выполнение иллюстрации к любимому литературному произведению.

Раздел 4. «МУЗЫКА»

4.1 Тема: Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Музыка в природе. **Самостоятельная работа:** прослушивание отрывков разнообразных

музыкальных произведений.

4.2 Тема: Музыкальные инструменты. Классификация музыкальных инструментов. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. Оркестр - как групповая форма исполнения музыкального произведения. **Самостоятельная работа:** просмотр музыкальных телепередач на канале «Культура», детских музыкальных телепередач.

4.3 Тема: Музыкальные направления и стили. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка. **Самостоятельная работа:** посещение филармонии или концерта.

Раздел 5. «ХОРЕОГРАФИЯ»

5.1 Тема: Танец и виды танцевального искусства. Бальные танцы, балет, акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные (хастл) танцы. **Самостоятельная работа:** просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем).

5.2 Тема: Композиция в хореографии. Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика - основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. **Самостоятельная работа:** выполнение несложных зарисовок человека в движении (используется стилизация изображения).

5.3 Тема: Профессии в области хореографии. Известные представители в искусстве хореографии. Просмотр отрывков прославленных произведений. **Самостоятельная работа:** ассоциативное изображение танца (кадриль, вальс, танго).

Раздел 6. «ТЕАТР»

6.1 Тема: Искусство театра. История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. **Самостоятельная работа:** посещение театра кукол, театра юного зрителя.

6.2 Тема: Выразительные средства театрального искусства. Визуальные (театральные декорации, костюмы, грим), пластические (жесты и мимика, сценическое движение, танцы) и временные (темп, ритм, антракт, занавес). **Самостоятельная работа:** выполнение несложных зарисовок театрального занавеса или костюма персонажа.

6.3 Тема: «Детский театр». Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, бибао, пальчиковые и др.). **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза театральной куклы.

Раздел 7. «КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

7.1 Тема: Искусство кинематографа. История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии

в кинематографе. Актерское мастерство. **Самостоятельная работа:** просмотр детского кинофильма.

7.2 Тема: Детское кино. Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино. **Самостоятельная работа:** театральный этюд.

7.3 Тема: Детские телепередачи. Виды детских телепередач. Ведущие детских программ. **Самостоятельная работа:** просмотр детских телепередач с последующим обсуждением.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

1.1 Тема: Беседа о композиции. «Как смотреть картину?» Сюжет композиции. Главное и второстепенное в композиции. Плановость. Композиционный центр. Колорит. **Самостоятельная работа:** посещение выставочного пространства.

1.2 Тема: Язык графики. Виды графики. Знакомство с эстампом (литография, офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты. **Самостоятельная работа:** посещение музея изобразительных искусств, графических выставок.

1.3 Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. Материалы и инструменты. От эскиза к картине. **Самостоятельная работа:** знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.).

1.4 Тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Знакомство с термином «натюрморт». Вещь глазами художника. Тематический натюрморт. Композиционный строй натюрморта (формат, точка зрения, освещение, колорит и др.). Предметы как символы эпохи. **Самостоятельная работа:** выполнение зарисовок (фотографий) натюрморта

1.5 Тема: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Знакомство с термином «пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и др.). Композиционный строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость, освещенность, колорит и др.). Времена года в пейзаже. **Самостоятельная работа:** поиск репродукций, посещение выставочного пространства.

1.6 Тема: Портрет как жанр изобразительного искусства. Знакомство с термином «портрет». Один человек - сто разных лиц. Виды портрета (парадный, групповой, психологический, семейный, автопортрет, шарж и др.). Человек и время. **Самостоятельная работа:** выполнение портретов членов семьи.

1.7 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства. Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение. **Самостоятельная работа:** выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

1.8 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилиевые особенности. **Самостоятельная работа:** выполнение зарисовки (копии) архитектурного сооружения (здания, храма, постройки).

1.9 Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства. Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). **Самостоятельная работа:** выполнение эскизов предметов декоративно - прикладного искусства.

Раздел 2. «НАРОДНОЕ ИСКУССТВО»

2.1 Тема: Народные ремесла. Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России. **Самостоятельная работа:** работа с книгой. Подбор репродукций и фотографий по теме.

1.10 Тема: Народные ремесла родного края. История возникновения. Народные мастера. Традиции и современность. **Самостоятельная работа:** посещение краеведческого музея.

1.11 Тема: Народный костюм. Из истории народного костюма. Мужской и женский народный костюм. Элементы костюма. Символика в костюме. **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза народного костюма, работа с иллюстративным материалом.

1.12 Тема: Народный фольклор. Жанры фольклора. Музыкальный фольклор. Изобразительный фольклор. Устное народное творчество (поговорки, потешки, песни, частушки, загадки, сказки, эпос). **Самостоятельная работа:** чтение и пересказ сказок, загадок, детских потешек и песенок.

Раздел 3. «ПРАЗДНИКИ»

3.1 Тема: Праздники народного календаря. Знакомство с сезонными праздниками. Зима (Рождество, колядки, святочные гадания, Крещение и др.), Весна (масленица, Пасха), Лето (Троица, день Ивана Купалы, Спас), Осень (Параскева-Пятница, Капустник, Синичкин день). Использование сюжетов народных. **Самостоятельная работа:** подбор иллюстративного материала.

3.2 Тема: Светские праздники. История праздников (Новый год, День защитника отечества, Международный женский день, День космонавтики, День победы, День знаний и др.). Праздники и традиции. Атрибутика (украшения, костюмы, открытки,

стихотворения и др.). **Самостоятельная работа:** работа с иллюстративным материалом, выполнение композиций на тему «Праздник».

Раздел 4. «ИСКУССТВО И СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

4.1 Тема: Значение искусства в жизни современного человека.

Современный интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. Жилые и общественные помещения. Предметы интерьера (мебель, текстиль, посуда, мелкая пластика и скульптура и др.). **Самостоятельная работа:** выполнение фотографий современных интерьеров (социальные объекты, детские заведения, магазины, выставочные пространства).

4.2 Тема: История развития искусства костюма. Эпоха и мода. Мода и стиль: костюм, make up, украшения и др. **Самостоятельная работа:** подбор фото-материала.

4.3 Тема: Искусство и реклама. Реклама как вид дизайнерского искусства. Плакат. Афиша. Упаковка. Визитная карта. Календари. **Самостоятельная работа:** подбор рекламной продукции (визитные карты, реклама в СМИ, и др.)

4.4 Тема: Искусство дизайна. История дизайна. Объекты. Материалы. **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза объекта дизайна.

4.5 Тема: Ландшафтный дизайн. Искусство оформления природной среды. Парки, скверы, дачные участки. Клумбы. Оранжереи. Детские площадки. **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза детской площадки (парка).

Раздел 5. «МУЗЕИ»

5.1 Тема: Музеи. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный, зоологический и др.). Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музеи-квартиры, музеи-храмы). **Самостоятельная работа:** посещение музея.

5.2 Тема: Частные музеи. Коллекционные музеи игрушки, фарфора, кружева. Нетрадиционные музеи (музей шоколада, музей елочной игрушки, музей ледяных скульптур, музей янтаря, музей воды, и др.). **Самостоятельная работа:** сочинение о посещении нетрадиционного музея, или сочинение «Каким я вижу свой музей».

5.3 Тема: Выставочное пространство. С чего начинается музей. Правила поведения. Знакомство с экспозицией. **Самостоятельная работа:** закрепление знаний о правилах поведения человека в выставочном пространстве.

5.4 Тема: Экскурсия. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды экскурсий. Формы экскурсий (живая, аудио, игровая, рисование в музее - интерпретация). **Самостоятельная работа:** экскурсия в музей.

5.5 Тема: Посещение музея. Краеведческого, музея изобразительных искусств,

театра (на выбор). **Самостоятельная работа:** посещение конкретно заданного отдела музея с экскурсией.

5.6 Тема: Коллекционирование. Презентация личной коллекции ученика.
Самостоятельная работа: выполнение презентации или сочинение.

Раздел 6. «БИБЛИОТЕКИ»

6.1 Тема: Библиотека. Знакомство с термином «библиотека». Профессия «библиотекарь». Виды библиотек (детская, по искусству).
Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) библиотеки.

6.2 Тема: Правила пользования библиотекой. Отделы библиотеки(отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование).Адрес книги (знакомство с каталогом).**Самостоятельная работа:** повторение и закрепление материала

6.3 Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления книги. Иллюстрации. **Самостоятельная работа:** работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой книге.

6.4 Тема: Как работать с журналом. Знакомство с разделами журнала (содержание, рубрики, статьи и др.). Детские журналы («Колобок», «Мурзилка», «Веселые картинки», «Юный художник»). **Самостоятельная работа:** подготовка рассказа о своем любимом журнале.

6.5 Тема: Энциклопедия как вид книги. Все обо всем - кратко и ясно. Знакомство с термином «энциклопедия». Разновидности энциклопедий по областям знаний. Детская энциклопедия («Почемучка», «Я познаю мир», «Что есть что?» и др.).
Самостоятельная работа: разработка обложки к детской энциклопедии.

6.6 Тема: Сеть интернет как информационный ресурс. Поиск дополнительной информации через систему интернет. **Самостоятельная работа:** нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство».

6.7 Тема: Литературная гостиная. Разговор на тему: «Моя любимая книга».
Самостоятельная работа: подготовка рассказа о своей любимой книге.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

1.1 Тема: Виды изображений в картине. Стилиевые особенности различных изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К.Малевич). **Самостоятельная работа:** работа с репродукциями известных художников.

1.2 Тема: Язык графики. Традиционный рисунок и современная графика. Граффити как вид современного искусства. 3D рисунки. Рисунки из букв и символов. **Самостоятельная работа:** знакомство с материалом через интернет-ресурсы.

1.3 Тема: Язык живописи. Дальнейшее знакомство с разнообразием видов живописных решений. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. **Самостоятельная работа:** работа с иллюстративным материалом - подбор, изучение.

1.4 Тема: Диорама, панорама как виды монументальной живописи. Знакомство с терминами «диорама», «панорама». Исторические аспекты. Материалы и инструменты. Известные художественные объекты. **Самостоятельная работа:** посещение музеев.

1.5 Тема: Жанры изобразительного искусства. Дальнейшее знакомство с жанрами живописи (графики): мифологический, исторический, батальный, бытовой, анималистический, маринистский и др. **Самостоятельная работа:** знакомство с репродукциями известных художников.

1.6 Тема: Интерпретация в искусстве. Репродукция. Копия в материале. Подделки в искусстве. **Самостоятельная работа:** выполнение копий любимых произведений искусства.

1.7 Тема: Выполнение копии художественного произведения в музее изобразительного искусства. **Самостоятельная работа:** завершение работы.

1.8 Тема: Пленэр. Знакомство с термином «пленэр». Исторические подосновы. Наброски, зарисовки, этюды. Материалы и инструменты. **Самостоятельная работа:** выполнение зарисовок на открытом воздухе.

Раздел 2. «ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»

2.1 Тема: Текстиль. Значение термина «текстиль». Виды текстильных изделий. Способы выполнения текстильных изделий (ткачество, вышивка, плетение, роспись по ткани, валяние, вязание, аппликация). Последовательность выполнения работы от эскиза до работы в материале. **Самостоятельная работа:** выполнение эскиза любого текстильного изделия.

2.2. Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза текстильного изделия. **Самостоятельная работа:** подбор материала, завершение работы.

2.3. Тема: Металл. Значение термина «художественный металл». Способы выполнения изделий из металла (чеканка, литье, филигрань, насечка, гравировка). Материалы и инструменты. **Самостоятельная работа:** подбор иллюстративного материала.

2.4 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза ювелирного изделия. **Самостоятельная работа:** завершение работы.

2.5 Тема: Керамика. Значение термина «керамика». Основные виды керамики— фарфор, фаянс, майолика. История ремесла. Технология выполнения. **Самостоятельная**

работа: фотографирование предметов быта и предметов декоративно-прикладного искусства из керамики.

2.6 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза керамического изделия.
Самостоятельная работа: завершение работы.

2.7 Тема: Дерево. Значение термина «художественная обработка дерева». Способы выполнения изделий из древесины (резьба, роспись, инкрустация, выжигание, скульптура). Материалы и инструменты. **Самостоятельная работа:** выполнение фотографий изделий из дерева.

2.8 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза деревянного изделия. **Самостоятельная работа:** завершение работы.

2.9 Тема: Камень. Кость. Значение термина «художественная обработка камня, кости». Материалы и инструменты. **Самостоятельная работа:** работа с иллюстративным материалом.

2.10 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза изделия из камня. **Самостоятельная работа:** завершение работы.

2.11 Тема: Стекло. Значение термина «художественное стекло». Классификация видов изделий из стекла по назначению: утилитарные (салатницы, графины, фужеры, рюмки), декоративные (вазы для цветов, мелкая скульптура, декоративные композиции, панно, витражи, украшения) и сувениры (плакетки, медали с изображением исторических памятников, миниатюрные скульптуры). **Самостоятельная работа:** выполнение фотографий изделий из стекла.

2.12 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза изделия из стекла.
Самостоятельная работа: завершение работы.

Раздел 3. «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ. СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

3.1 Тема: Язык. Исторические изменения словарного состава русского языка. Заимствование иностранных слов. Культура речи. Сленг. **Самостоятельная работа:** подобрать и привести примеры иностранных слов, вошедших в русский язык. Объяснение значения слов.

3.2 Тема: Современная детская литература. Творческий подход в создании литературного образа, адаптация текста к психологическим особенностям определенного детского возраста. Языковые эксперименты. Лингвистическая

интерпретация. **Самостоятельная работа:** чтение и пересказ любимого литературного произведения.

3.3 Тема: Творческий эксперимент. Сочинение сказки с использованием современных слов и терминов. **Самостоятельная работа:** выполнение иллюстраций к собственной сказке.

3.4 Тема: Музыка. Стилизация в музыке. Возвращение старинных народных инструментов в современное музыкальное пространство. **Самостоятельная работа:** подбор фотоматериалов.

3.5 Тема: Песня. Традиция и современность в народной песне. Популяризация народной песни. Прослушивание русских народных песен, романсов. **Самостоятельная работа:** чтение (исполнение) отрывка любимой (знакомой) русской песни.

3.6. Тема: Танец. Популяризация хореографии. Балет. История. Сохранение традиций классического танца. Известные танцоры, хореографы и постановки. **Самостоятельная работа:** просмотр отрывков известных постановок на телеканале «Культура» или в записи.

3.7.Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры. **Самостоятельная работа:** приведение примеров реставрации объектов культурного наследия. Работа с книгой (энциклопедией).

3.8. Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность. **Самостоятельная работа:** подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация).

3.9. Тема: Церковь - как объект искусства. Устройство храма. Знакомство с известными храмовыми постройками. **Самостоятельная работа:** посещение храмов города.

3.10.Тема: Хранение «культурных единиц». Архив. Музей. Библиотека. Различные фонды. Интернет-ресурсы. **Самостоятельная работа:** поиск информации (заданной преподавателем) через удобные (доступные) ресурсы.

3.11. Тема: Творческий проект «Семейные реликвии». Защита проекта в любой предлагаемой преподавателем форме (презентация, сообщение, сочинение, выполнение композиции и др.). **Самостоятельная работа:** оформление материала.

3.12. Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Посещение краеведческого музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди города. **Самостоятельная работа:** выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.)

3.13 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Выполнение творческих композиций на тему «Старый город» с последующим обсуждением. **Самостоятельная работа:** оформление композиции.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).
- 8.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

1. **Тестовые задания** - задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

«5» (отлично) - 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) - 50% - 69% правильных ответов.

2. **Устный опрос** - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

«5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

3. **Подготовка творческого проекта** - форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

«5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4-10 человек.

Основные методы обучения:

- объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);

- творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);

- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами

художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиа-теки школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

Средства обучения

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

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X -начала XX века - М., 1989
2. Болотина И. С. Русский натюрморт. - М., 1993
3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. - М.: «Смысл», 2001
4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. - М., 1996
5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. - М., 1990
6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. - С-П. Государственный русский музей.- 1996
7. Каменева К. О чем рассказывают яблоки. - М., 1986
8. Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. - Тверь, 1998
9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
10. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. - М., 1995
11. Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». - Ленинград, «Музыка», 1989
12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. - М.: «Музыка», 2002
13. Неверов О. Культура и искусство античного мира. - Л., 1981
14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. -М., 1989
15. Русский портрет XVIII - XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. - М., 1995
16. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. - С-П., 1970
17. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. - М., 1981
18. Художник Борис Тузлуков. - М.: «Всероссийское театральное общество», 1983
19. Чижова А.Э. Березка. - М.: «Советская Россия», 1972

Учебная литература

1. Блинов В. Русская детская книжка - картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005
2. Громова И. Православные и народные праздники. - М.: «Дрофа плюс», 2005

3. Издательская группа Паррамон Эдиссионис. Все о технике: Иллюстрация. - АРТ - РОДНИК, издание на русском языке, 2002
4. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. - М.: «Астрель», 2008
5. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. - М.: «Амрита - Русь», 2004
6. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. - М., 1997
7. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» -М, 1990
8. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983
9. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. -М., 1997
10. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. - М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000
11. Фокина Л.В. История декоративно - прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов - на - Дону, «Феникс», 2009
12. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001
13. Элен и Питер Макнивен Маски. С-Пб., «Полигон», 1998
14. Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма - Пресс», 2002

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях. Проверка знаний по изученным разделам программы осуществляется в виде тестовых заданий.

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Критерии оценивания тестовых заданий

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) 50% - 69% правильных ответов;

«2» (неудовлетворительно) менее 50% правильных ответов.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Период проведения аттестации: 2-й семестр (1 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Знать:

- основные виды искусства;
- жанры изобразительного искусства;
- особенности языка различных видов искусства;
- основы композиции;
- основные свойства живописных и графических материалов;
- понятия: «силуэт», «живопись», «цвет», «жанр», «колорит», «виды искусства», «композиция», «контур», «пространственные виды искусства», «динамические виды искусства», «синтетические виды искусства»;
- живописные техники;
- литературные жанры;
- музыкальные направления и стили;
- виды детских театров;
- историю возникновения кинематографа;

Практическая часть

Уметь:

- анализировать произведение искусства;
- различать средства выразительности;
- воспринимать художественный образ;
- логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу;
- самостоятельно работать с иллюстративным материалом с доступными информационными ресурсами.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Укажите основные виды изобразительного искусства:

- а) живопись
 - б) дизайн
 - в) скульптура
 - г) графика
 - д) архитектура
 - е) пиктограмма
2. К пространственным видам искусства относятся:
 - а) ДПИ
 - б) скульптура
 - в) литература
 3. К временным видам искусства относят:
 - а) музыку
 - б) художественную литературу
 - в) танец
 4. К зрелищным видам искусства относят:
 - а) живопись
 - б) графику
 - в) фотография
 - г) театр
 5. К жанрам изобразительного искусства относят:
 - а) пейзаж
 - б) натюрморт
 - в) портрет
 - г) фотография
 6. В каком жанре создана картина И.Левитана «Золотая осень»?
 - а) портрет
 - б) анималистический
 - в) натюрморт
 - г) пейзаж
 7. Линия, штрих, тон, пятно – основные средства художественной выразительности:
 - а) живописи
 - б) скульптуры
 - в) графики
 - г) архитектуры
 8. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом для графики:
 - а) гуашь
 - б) карандаш
 - в) глина
 - г) акварель
 9. Силуэт – это:
 - а) рисунок, изображение в виде сплошного пятна
 - б) цветное изображение с внутренней проработкой
 - в) оттенок, тонкое различие, едва заметный переход
 10. Что является основным в художественном языке живописи?
 - а) линия
 - б) штрих
 - в) декоративность
 - г) цвет
 11. Три основных цвета в живописи – это:
 - а) красный, зеленый, синий
 - б) красный, желтый, синий
 - в) красный, желтый, оранжевый
 12. Перечислите теплые цвета:
 - а) синий, зеленый, фиолетовый
 - б) желтый, синий, красный

- в) красный, желтый, оранжевый
- 13. Какие цвета относятся к холодным:**
- а) красный, оранжевый, желтый
б) фиолетовый, синий, голубой
 в) черный, серый, белый
- 14. Колорит это:**
- а) красочное богатство в картине
 б) графический рисунок
 в) вид искусства
- 15. Как называются прозрачные водяные краски, обладающие удивительной легкостью и прозрачностью?**
- а) гуашь
 б) темпера
в) акварель
- 16. Мягкие цветные карандаши без оправы, сформованные из красочного порошка, а также рисунок или живопись, выполненные ими – это ...**
- а) гуашь
 б) сангина
в) пастель
 г) акварель
- 17. Какие из перечисленных ниже понятий не относятся к жанрам литературы:**
- а) сказка
 б) стихотворение
 в) рассказ
г) предложение
- 18. Музыка – это:**
- а) вид искусства
 б) жанр изобразительного искусства
 в) художественное произведение
- 19. Театр в переводе с греческого - это:**
- а) представление
 б) спектакль
в) места для зрелищ
- 20. Основатели искусства кино – это:**
- а) братья Гримм
б) братья Люмьеры
 в) Уолт Дисней

Ключ к тестовым заданиям

1)- а,б,в,г,д - 2 а,б - 3 а,б - 4 г - 5 а,б,в - 6 г - 7 в - 8 б - 9 а - 10 г
 11 б - 12 в - 13 б - 14 а - 15 в - 16 в - 17 г - 18 а - 19 в - 20 б

«5» (отлично) – 18-20;
 «4» (хорошо) – 14-17;
 «3» (удовлетворительно) - 10-13;
 «2» (неудовлетворительно) - до 9.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Период проведения аттестации: 4-й семестр (2 класс)

Знать:

- жанры изобразительного искусства;
- особенности языка различных видов искусства;
- народные ремесла родного края;

- праздники народного календаря, светские праздники;
- значение терминов: «натюрморт», «пейзаж», «портрет», «архитектура», «декоративно-прикладного искусства», «музей», «экскурсия», «библиотека», «энциклопедия»;
- психологию цвета;
- виды музеев;
- виды библиотек;

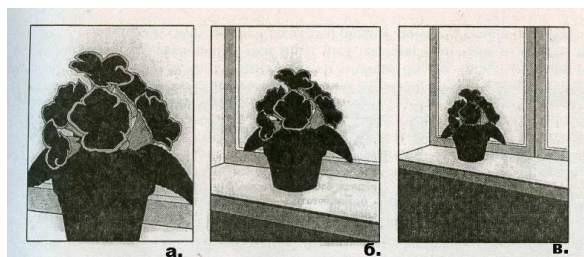
Уметь:

- анализировать произведение искусства;
- различать средства выразительности;
- воспринимать художественный образ;
- логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу;
- самостоятельно работать с иллюстративным материалом с доступными информационными ресурсами.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. **Композиция это:**
 - а) построение художественного произведения
 - б) набросок
 - в) контур
2. **На каком рисунке дана правильная композиция?**

3. **Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом для графики:**
 - а) гуашь
 - б) карандаш
 - в) глина
 - г) акварель
4. **Разновидность гравюры, полученной с деревянной печатной основы:**
 - а) линогравюра
 - б) офорт
 - в) ксилография
 - г) литография
5. **Что является основным в художественном языке живописи?**
 - а) линия
 - б) штрих
 - в) декоративность
 - г) цвет
6. **Соотнесите живописные изображения: (а-1; б-3; в-2)**

7. Натюрморт (франц) -это изображение:

- а) «живой природы»
- б) «мертвой природы»**
- в) «изображение человека»

8. Разновидность пейзажа со специальным названием «марина»:

- а) лесной
- б) речной
- в) горный
- г) морской**

9. Автопортрет- это изображение:

- а) автомобиля
- б) художник рисует сам себя**
- в) водителя с машиной
- г) изображение созданное машиной

10. По назначению, на какие группы было принято делить портреты:

- а) парадный**
- б) силуэтный
- в) камерный**
- г) праздничный.

11. Материалы скульптуры – это:

- а) бумага
- б) камень**
- в) холст

12. Круглой называется скульптура:

- а) Объемная, рассчитанная на восприятие с разных точек зрения**
- б) имеющая круглую форму
- в) шарообразных, округлых очертаний

13. В чем отличие рельефа и округлой скульптуры?

- а) Больших отличий нет
- б) Рельеф располагается на плоскости, круглая скульптура рассчитана на восприятие с разных точек зрения**
- в) Рельеф не является видом скульптуры

14. К произведениям декоративно-прикладного искусства относятся:

- а) картины
- б) иллюстрации
- в) игрушки**

15. Какие народные промыслы знамениты в первую очередь росписью по дереву:

- а) Дымково
- б) Городец**
- в) Гжель
- г) Жостово

16. Какому народному промыслу соответствует роспись по металлу, в котором

- букет – основной мотив?**
- а) Хохлома
 б) Филимоново
 в) Жостово
- 17. Для какого промысла России характерен «мазок с тенями»?**
- а) Гжель
 б) Хохлома
 в) Городец
- 18. Найди лишнее слово. К жанрам устного народного творчества не относятся:**
- а) скороговорки
 б) поговорки
 в) рассказы
 г) сказки
- 19. Народный праздник, на котором по традиции сжигают соломенное чучело:**
- а) Масленица
 б) Крещение
 в) Святки
 г) Первомай
- 20. Что означает слово «музей» в переводе с греческого:**
- а) обитель красоты
 б) дворец лиры
 в) храм музыки
 г) дом древнейших
- 21. Перечислите жанры детской книги:**
 Сказка, (басня, стихи, рассказы, романы, былины)
- 22. Можно ли назвать детскую книжную иллюстрацию серьезным профессиональным искусством?:**
- а) нет, она примитивна
 б) да, это профессиональное искусство

Ключ к тестовым заданиям

1 а - 2 б - 3 б - 4 в - 5 г - 6 а-1;б-3;в-2; - 7 б – 8 г – 9 б – 10 а,в
 11 б – 12 а – 13 б – 14 в – 15 б – 16 в – 17 а – 18 в – 19 а – 20 в
 21 сказка, басня, стихи, рассказы – 22 б

«5» (отлично) – 20-22;
 «4» (хорошо) – 15-19;
 «3» (удовлетворительно) - 11-14;
 «2» (неудовлетворительно) - до 10.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Период проведения аттестации: 6-й семестр (3 класс)

Знать:

- виды изображений в картине;
- жанры изобразительного искусства;
- особенности языка различных видов искусства;
- культуру речи, сленг;
- современную детскую литературу;
- значение терминов: «диорама», «панорама», «пленэр», «текстиль», «художественный металл», «керамика», «художественная обработка дерева», «художественная обработка

- камня», «художественное стекло»;
- старинные народные инструменты;
- традиции народной песни;
- танцевальные традиции;
- известные храмовые постройки;
- историю своего города;

Уметь:

- анализировать произведение искусства;
- различать средства выразительности;
- воспринимать художественный образ;
- логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу;
- самостоятельно работать с иллюстративным материалом с доступными информационными ресурсами.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

Раздел. Изобразительное искусство

1. Определите виды изображений в картине (реалистическое, декоративное, абстрактное): а-3;б-1;в-2

<p>А.</p> 	<p>Б.</p> 	<p>В.</p>
1.Реалистическое	2.Декоративное	3.Абстрактное

2. Главные выразительные средства графики:

- а) линия
- б) штрих
- в) тон
- г) цвет
- д) конур

3. Граффити - это:

- а) вид уличного искусства
- б) декоративная роспись
- в) орнамент

4. Иконопись- это:

- а) рисунок на окне
- б) вид станковой религиозной живописи
- в) декоративная живопись

5. Как называется картина малюсенького размера?:

- а) панорама
- б) диорама
- в) миниатюра
- г) натюрморт

6. Соотнесите названия с соответствующими жанрами: (1.батальный, 2.анималистический, 3.бытовой, 4.марина, 5.исторический, 6.мифологический) (а-2;б-3;в-1;г-6;д-5;е-4)

7. Пленэр – это:

- а) рисование в помещении
- б) **рисование на открытом воздухе**
- в) рисование под землей

Раздел. Декоративно-прикладное искусство

8. Роспись по ткани, вязание, ткачество относятся к:

- а) **текстиль**
- б) керамика
- в) художественный металл

9. Чеканка, литье, гравировка относятся к:

- а) «художественный металл»
- б) «художественная обработка дерева»
- в) «художественная обработка камня»

10. Фарфор, фаянс, майолика – это основные виды:

- а) художественное стекло
- б) **керамика**
- в) художественная обработка дерева

11. Резьба, роспись, выжигание относятся к :

- а) художественное стекло
- б) художественная обработка камня
- в) **художественная обработка дерева**

12. Салатницы, вазы для цветов, витражи – это виды:

- а) художественное стекло
- б) керамика
- в) художественный металл

Раздел. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.

13. Какие качества присущи речи образованного человека»:

- а) **правильность**
- б) слова-паразиты
- в) **точность**
- г) **чистота**
- д) грубость

14. Какой инструмент называют «душой русского народа»:

- а) балалайка
 - б) баян
 - в) гитара
- 15. К старинным народным инструментам относятся:**
- а) гусли
 - б) домра
 - в) рояль
- 16. Народно-песенные жанры – это:**
- а) плясовые
 - б) хороводные
 - в) шуточные
 - г) юмористические
- 17. Автор балета «Лебединое озеро»:**
- а) Чайковский П.И.
 - б) Петипа М.И.
 - в) Прокофьев С.
- 18. Назовите богиню танца:**
- а) Майя Плисецкая
 - б) Айседора Дункан
 - в) Терпсихора
- 19. Художник точно знающий, как вернуть шедеврам первоначальный вид:**
- а) художник-оформитель
 - б) реставратор
 - в) дизайнер
 - г) модельер

Ключ к тестовым заданиям

1 а-3;б-1;в-2 - 2 а,б,в- 3 а - 4 б - 5 в - 6 а-2;б-3;в-1;г-6;д-5;е-4 - 7 б - 8 а - 9 а - 10 б
11 в- 12 а - 13 а,в,г - 14 а - 15 а,б - 16 а,б,в - 17 а - 18 в - 19 б

«5» (отлично) – 17-19;
«4» (хорошо) – 13-16;
«3» (удовлетворительно) - 10-12;
«2» (неудовлетворительно) - до 9.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

предмету

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

(ПО.2.УП.02)

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства

«ЖИВОПИСЬ»

срок реализации 5 лет

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание учебного предмета
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список литературы
8. Фонды оценочных средств

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Рабочая программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», и составлена на основе примерной программы по учебному предмету ПО.02.УП.02. «История изобразительного искусства» утвержденной МКРФ, институтом развития образования в сфере культуры и искусства в 2012 году.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись».

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Предмет «История изобразительного искусства» ориентирован на осмысление отношения художественного произведения и зрителя как акта общения; на восприятие художественного произведения как особой деятельности зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 5 лет, с 4 по 8 класс.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 8-летнем сроке обучения составляет 330 часов. Из них: 165 часов – аудиторные занятия, 165 – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы/Годы обучения										Всего часов
	4 класс 1 год обучения		5 класс 2 год обучения		6 класс 3 год обучения		7 класс 4 год обучения		8 класс 5 год обучения		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		зачет		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах:

Срок обучения 8 лет

Аудиторные занятия: 4-8 классы – 1 час

Самостоятельная работа: 4-8 классы - 1 час

Цель и задачи учебного предмета

Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;

- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства», должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с учетом возрастных особенностей детей.

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Основные понятия изобразительного искусства
- История изобразительного искусства Древнего мира
- История изобразительного искусства зарубежных стран Средних веков
- История изобразительного искусства Древней Руси
- История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения
- История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.
- История русского изобразительного искусства XVIII века
- История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.
- История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века
- История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой половины XIX века
- История русского искусства второй половины XIX века
- История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.
- История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв.
- История искусства зарубежных стран второй половины XX века – начала XXI вв.
- История русского изобразительного искусства первой половины XX века
- История русского изобразительного искусства второй половины XX века – начала XXI вв.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие. 4 класс					
Раздел 1. Основные понятия изобразительного искусства					
1.1.	Виды и жанры изобразительного искусства	Беседа	4	2	2
Раздел 2. История изобразительного искусства Древнего мира					
2.1.	Первобытное искусство	Беседа	2	1	1
2.2.	История изобразительного искусства Древнего Египта				
2.2.1.	Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V-IV тыс. до н. э. – начало III тыс. - 3000-2800	Беседа	2	1	1

	гг. до н. э.).				
2.2.2.	История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)	Беседа	2	1	1
2.2.3.	История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI- начало XIX вв. до н.э.)	Беседа	2	1	1
2.2.4.	История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI –XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.).	Беседа	2	1	1
2.3.	История изобразительного искусства стран Передней Азии (страны Двуречья)				
2.3.1.	История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)		2	1	1
2.3.2.	Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.).		2	1	1
2.4.	Античное искусство				
2.4.1.	История изобразительного искусства Древней Греции				
2.4.1.1.	История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.).	Беседа	2	1	1
2.4.1.2.	История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI – VIII вв. до н. э.)	Беседа	2	1	1
2.4.1.3.	История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.)	Беседа	2	1	1
2.4.1.4.	История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н. э. – последняя треть IV в. до н. э.)	Беседа	4	2	2
2.4.1.5.	Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)	Беседа	2	1	1
2.4.2.	История изобразительного искусства Древнего Рима				
2.4.2.1.	История изобразительного искусства Этрурии (VIII – II вв. до н. э.)	Беседа	2	1	1
			32	16	16
1 год обучения II полугодие 4 класс					
2.4.2.2.	История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.)		2	1	1
2.4.2.3.	История искусства Древнего Рима периода Империи	Беседа	4	2	2
2.4.3.	Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)	Беседа	2	1	1
Раздел 3. История искусства стран Западной Европы Средних веков					
3.1.	Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)	Беседа	2	1	1
3.2.	Искусство Византии V- XII веков		4	2	2
3.3.	Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков				
3.3.1.	История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.	Беседа	2	1	1
3.3.2.	Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)	Беседа	2	1	1
3.3.3.	История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)	Беседа	2	1	1

3.3.4.	История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)	Беседа	2	1	1
3.3.5.	Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии		2	1	1
3.4.	История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков				
3.4.1.	Искусство стран Ближнего Востока	Беседа	2	1	1
3.4.2.	История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.)	Беседа	2	1	1
3.4.3.	История изобразительного искусства Китая	Беседа	2	1	1
3.4.4.	История изобразительного искусства Японии	Беседа	2	1	1
3.5.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
2 год обучения I полугодие 5 класс					
Раздел 4. История изобразительного искусства Древней Руси					
4.1.	Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь	Беседа	2	1	1
4.2.	Русское искусство периода феодальной раздробленности				
4.2.1.	Искусство Владимиро-Суздальской Руси	Беседа	4	2	2
4.2.2.	История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.)	Беседа	4	2	2
4.2.3.	История искусства Пскова XII-XV веков	Беседа	2	1	1
4.2.4.	Искусство Московского княжества XIV-XV вв.				
4.2.4.1.	Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.	Беседа	2	1	1
4.2.4.2.	Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева	Беседа	2	1	1
4.3.	История изобразительного искусства Русского централизованного государства				
4.3.1.	Архитектура конца XV – начала XVI века	Беседа	2	1	1
4.3.2.	Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия	Беседа	2	1	1
4.3.3.	Архитектура середины и конца XVI века	Беседа	2	1	1
4.3.4.	Русское искусство XVII века				
4.3.4.1.	Русская архитектура XVII века	Беседа	2	1	1
4.3.4.2.	Русская живопись XVII века	Беседа	2	1	1
4.3.5.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	2	1	1
			32	16	16
2 год обучения II полугодие 5 класс					
Раздел 5. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения					

5.1.	Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)	Беседа	2	1	1
5.2.	Искусство Италии Раннего Возрождения				
5.2.1.	Архитектура Раннего Возрождения	Беседа	2	1	1
5.2.2.	Скульптура Раннего Возрождения	Беседа	2	1	1
5.2.3.	Живопись Раннего Возрождения	Беседа	2	1	1
5.3.	Искусство Италии Высокого Возрождения				
5.3.1.	Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)	Беседа	2	1	1
5.3.2.	Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)	Беседа	2	1	1
5.3.3.	Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)	Беседа	2	1	1
5.3.4.	Венецианская школа живописи.				
5.3.4.1.	Творчество Джорджоне и Тициана.	Беседа	4	2	2
5.3.4.2.	Творчество Веронезе и Тинторетто	Беседа	2	1	1
5.4.	История искусства стран Северного Возрождения				
5.4.1.	История искусства Нидерландов эпохи Возрождения				
5.4.1.1.	Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков	Беседа	2	1	1
5.4.1.2.	Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего	Беседа	2	1	1
5.4.2.	История искусства Германии эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)				
5.4.2.1.	Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528)	Беседа	2	1	1
5.4.2.2.	Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543)	Беседа	2	1	1
5.4.3.	Искусство Испании эпохи Возрождения	Беседа	2	1	1
5.4.4.	Возрождение во Франции	Беседа	2	1	1
5.5.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
3 год обучения I полугодие 6 класс					
Раздел 6. История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.					
6.1.	Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII - XVIII вв.	Лекция	2	1	1
6.2.	Искусство Италии XVII века				
6.2.1.	Архитектура и скульптура Италии XVII века	Беседа	2	1	1
6.2.2.	Живопись Италии XVII века	Беседа	2	1	1
6.3.	История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.	Беседа	2	1	1
6.4.	Искусство Голландии XVII-XVIII вв.				
6.4.1.	Живопись Голландии XVII-XVIII вв.	Беседа	2	1	1
6.4.2.	Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669)	Беседа	2	1	1
6.5.	Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)	Беседа	2	1	1
6.6.	Искусство Франции XVII-XVIII вв.				
6.6.1.	Живопись Франции XVII века	Беседа	2	1	1
6.6.2.	Архитектура Франции XVII-XVIII вв.	Беседа	2	1	1
6.6.3.	Живопись Франции XVIII века	Беседа	2	1	1
6.7.	Искусство Англии XVIII века	Беседа	2	1	1
Раздел 7. История русского изобразительного искусства XVIII века					
7.1.	Искусство первой трети XVIII века	Беседа	2	1	1
7.2.	Русское искусство середины XVIII вв.	Беседа	2	1	1
7.3.	Русская архитектура второй половины	Беседа	2	1	1

	XVIII века				
7.4.	Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века	Беседа	4	2	2
			32	16	16
3 год обучения II полугодие 6 класс					
Раздел 8. История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.					
8.1.	История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.	Беседа	2	1	1
8.2.	История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века	Беседа	2	1	1
8.3.	Романтизм в искусстве Франции начала XIX века	Беседа	2	1	1
8.4.	Искусство критического реализма во Франции	Беседа	2	1	1
8.5.	Камиль Коро и Барбизонская школа живописи	Беседа	2	1	1
Раздел 9. История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века					
9.1.	Искусство Франции второй половины XIX века				
9.1.1.	Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)	Беседа	2	1	1
9.1.2.	Импрессионизм	Беседа	4	2	2
9.1.3.	Творчество Огюста Родена (1840-1917)	Беседа	2	1	1
9.1.4.	Неоимпрессионизм	Беседа	2	1	1
9.1.5.	Постимпрессионизм	Беседа	6	3	3
9.2.	Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века	Беседа	2	1	1
9.3.	Модерн и его национальные разновидности	Беседа	4	2	2
9.4.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
4 год обучения I полугодие 7 класс					
Раздел 10. История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой половины XIX века					
10.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура Высокого классицизма	Беседа	6	3	3
10.2.	Скульптура первой половины XIX века	Беседа	2	1	1
10.3.	Русская живопись первой половины XIX века				
10.3.1.	Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836)	Беседа	2	1	1
10.3.2.	Творчество К. П. Брюллова (1799 – 1852)	Беседа	2	1	1
10.3.3.	Творчество А. А. Иванова (1806 – 1858)	Беседа	2	1	1
10.3.4.	Творчество В. А. Тропинина (1776 – 1857)	Беседа	2	1	1
10.3.5.	Венецианов и его школа	Беседа	2	1	1
10.3.6.	Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)	Беседа	2	1	1
Раздел 11. История русского искусства второй половины XIX века					
11.1.	Русская живопись 60 –х годов XIX века.	Беседа	2	1	1
11.2.	Роль и значение организации «Товарищества передвижных художественных выставок» в развитии русской живописи	Беседа	2	1	1
11.3.	Развитие бытового жанра в живописи 70 – 80 годов XIX века	Беседа	2	1	1
11.4.	Батальная живопись	Беседа	2	1	1
11.5.	Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века	Беседа	4	2	2
			32	16	16
4 год обучения II полугодие 7 класс					

11.6.	Творчество В. Д. Поленова (1844-1927 гг.)	Беседа	2	1	1
11.7.	Творчество И. И. Левитана (1860 – 1900 гг.)	Беседа	2	1	1
11.8.	Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930 гг.)	Беседа	4	2	2
11.9.	Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Творчество В. И. Сурикова (1848 – 1916 гг.)	Беседа	4	2	2
11.10.	Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926 гг.)	Беседа	2	1	1
11.11.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	2	1	1
Раздел 12. История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.					
12.1.	Живопись конца XIX - начала XX вв.				
12.1.1.	Развитие бытового и исторического жанров	Лекция	2	1	1
12.1.2.	Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939 гг.)	Беседа	2	1	1
12.1.3.	Творчество В. А. Серова (1865 – 1911 гг.)	Беседа	2	1	1
12.1.4.	Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910 гг.)	Беседа	2	1	1
12.2.	Творческие объединения конца XIX - начала XX веков				
12.2.1.	«Мир искусства» (1898 – 1904 гг.; 1910 – 1924 гг.)	Беседа	4	2	2
12.2.2.	Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 – 1924 гг.)	Лекция	2	1	1
12.2.3.	Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907 г.)	Лекция	2	1	1
12.2.4.	Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 – 1917 гг.)	Лекция	2	1	1
12.3.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
5 год обучения I полугодие 8 класс					
Раздел 13. История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв.					
13.1.	Основные тенденции мирового искусства конца XIX – нач. XX вв.	Беседа	2	1	1
13.2.	Архитектура первой половины XX вв.	Беседа	4	2	2
13.3.	Фовизм и его основные представители	Беседа	2	1	1
13.4.	Творчество Анри Матисса (1869 – 1954 гг.)	Беседа	2	1	1
13.5.	Развитие экспрессионизма. Художественные объединения: «Мост» и «Синий всадник»	Беседа	2	1	1
13.6.	Творчество Пабло Пикассо. Кубизм (1907 – 1912 гг.)	Беседа	4	2	2
13.7.	Футуризм и его основные представители	Беседа	2	1	1
13.8.	Метафизическая живопись	Беседа	2	1	1
13.9.	Абстрактное искусство и его разновидности	Беседа	6	3	3
13.10.	Дадаизм как художественное направление и его основные представители	Беседа	2	1	1
13.11.	Сюрреализм в искусстве XX века	Беседа	4	2	2
			32	16	16
5 год обучения II полугодие 8 класс					

13.12.	Демократическое искусство первой половины XX века				
13.12.1.	Скульптура первой половины XX века	Беседа	4	2	2
13.12.2.	Графика XX века	Беседа	2	1	1
13.12.3.	Мастера демократического искусства Америки	Беседа	2	1	1
13.12.4.	Художники реалистического искусства Англии	Беседа	2	1	1
13.12.5.	Изобразительное искусство Латинской Америки				
13.12.5.1.	Развитие мексиканской графики. Творчество Л. Мендеса.	Беседа	2	1	1
13.12.5.2.	Развитие мексиканской монументальной живописи	Беседа	2	1	1
Раздел 14. История искусства зарубежных стран второй половины XX века – начала XXI вв.					
14.1.	Архитектура второй половины XX века – начала XXI вв.	Беседа	2	1	1
14.2.	Скульптура второй половины XX века – начала XXI вв.	Беседа	2	1	1
14.3.	Неореализм в европейском изобразительном искусстве.	Беседа	2	1	1
14.4.	Постмодернизм и его направления второй половины XX – начала XXI вв.				
14.14.1.	Гиперреализм	Беседа	2	1	1
14.14.2.	Поп-арт и оп-арт	Беседа	2	1	1
14.14.3.	Кинетическое искусство	Беседа	2	1	1
14.14.4.	«Новая волна» авангарда и его разновидности: экспрессивный абстракционизм, минимальное искусство, концептуальное искусство и др.	Беседа	2	1	1
14.14.5.	Синтез зрелищных и изобразительных искусств: хэппенинг и перформанс	Беседа	2	1	1
14.14.6.	Трансавангард конца XX – начала XXI вв.	Беседа	2	1	1
14.15.	Зачет		2	1	1
			34	17	17

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Сформировать представление о роли и значении изобразительного искусства в истории развития общества в эстетическом воспитании личности человека. Показать связь изобразительного искусства с другими сферами деятельности человека. Раскрыть специфические особенности основных видов пластических искусств.

1.1. Виды и жанры изобразительного искусства

Показать многообразие художественного отображения окружающего мира. Сформировать представление об основных видах и жанрах, техниках и материалах изобразительного искусства.

Архитектура и ее роль в развитии общества. Основные типы архитектурных сооружений. Особенности конструктивных элементов в формировании облика здания. Влияние исторических стилей на развитие архитектуры.

Скульптура как особый вид изобразительного искусства. Взаимосвязь скульптуры с архитектурой. Материалы и инструменты скульптора. Жанры скульптуры. Разновидности скульптурного рельефа.

Живопись и ее художественная специфика. Разновидности живописи: станковая и монументальная. Материалы и техники живописи. Основные средства выразительности создания художественного образа: композиция, рисунок, цвет, ритм, колорит и тон. Роль формата и рамы в станковой картине.

Графика как вид изобразительного искусства. Основные разновидности графики. Материалы и техники графики. Графический эстамп и его особенности. Выпуклая, углубленная и плоская печать. Жанры графики.

Декоративно-прикладное искусство и его связь с архитектурой. Единство функциональных и художественных произведений прикладного искусства. Специфика народного декоративно-прикладного искусства.

Театрально-декорационное искусство (сценография) и его роль в создании зрелищного действия (театрального спектакля или кинофильма).

Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой и анималистический. Сложение системы жанров в искусстве. Характеристика жанров. Неустойчивость границ между ними.

Самостоятельная работа: Подобрать иллюстративный материал по видам и жанрам изобразительного искусства.

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО МИРА

2.1. Первобытное искусство

Сформировать представление о развитии искусства первобытного общества. Познакомить с гипотезами о причинах появления художественной деятельности человека; обозначить этапы развития; рассказать о зарождении основных видов искусства; выявить содержательные и стилистические изменения образного отражения окружающего мира на протяжении эпохи; познакомить с природными материалами, которые использовались для создания изображений.

Важность изучения первобытного искусства как первой ступени деятельности человека. Формирование первобытного строя человеческого общества. Зарождение изобразительной деятельности в трудовом процессе.

Источники изучения первобытного искусства: археологический материал и этнография, геология, антропология, мифология, фольклор. Основные теории происхождения искусства. Периодизация культуры и искусства первобытного общества. Формирование основ дальнейшего развития материальной и духовной жизни человека

Искусство палеолита. Появление разнообразных типов каменных орудий труда. Переход к оседлому образу жизни, создание первых жилищ. Зарождение основных видов

изобразительной деятельности: росписи на стенах и потолках пещер, рельеф и круглая скульптура, гравированный рисунок на камне, кости, роге.

Изображение животных - главная тема первобытного искусства эпохи палеолита. Особенности изображений. «Зубр» (палеолит, пещера Альтамира, Испания). Переход к многофигурной композиции. «Изображение бизонов на потолке Альтамирской пещеры» (Верхний палеолит; пещерная живопись). «Лошадь и олени» (палеолит; пещерная живопись; пещера Ласко, Франция). Основные памятники живописи в пещерах Испании - Альтамирская пещера, дела Пенья, Пасегья, Кастильо; Франции - Нио, Лимейль, Фон-де Гом, Ложери де Басс, Комбарель, Ласко; на Урале: Капова пещера.

Развитие круглой пластики, создание женских фигурок из мягких пород камня - отражение эпохи матриархата, господства материнского рода. Особенности трактовки образов. Статуя «Венера из Виллендорфа» (Верхний палеолит).

Искусство эпохи мезолита. Развитие верований в загробную жизнь. Новые сюжеты многофигурных композиций: сцены военной борьбы, охоты, загона скота, сбор меда. Стилистические изменения изображений, передача движения.

Искусство эпохи неолита. Усиление родовых общин, переход от матриархата к патриархату. Переход от охоты и собирательства к производящей хозяйственной деятельности, к скотоводству и земледелию. Новая техника обработки каменных орудий. Развитие гончарного производства и строительного дела. Совершенствование ткачества и обработки кожи.

Локализация культур. Развитие мелкой пластики из камня, кости, рога, глины. Зарождение письменности. Формирование орнамента и его символики. Появление различных типов орнаментальной керамики, выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построичность, симметричность, подчинение орнамента форме сосуда. Наскальные изображения охотников, неолитические петроглифы (памятники Сахары, Экваториальной Африки, Заонежья и Беломорья в России).

Искусство эпохи бронзового века. Разложение первобытных отношений и постепенное формирование новой общественной формации - рабовладельческой. Развитие орудий труда из металла (меди, бронзы), обусловивших подъем производства. Появление культовой архитектуры.

Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи, Кромлех в Стоунхендже (Англия). Художественные изделия Майкопского кургана. Кобанская культура Кавказа (Северная Осетия). Резные деревянные предметы Горбуновского и Шигиринского торфяников на Урале. Минусинская культура (Южная Сибирь).

Искусство эпохи железа. Образование родоплеменной аристократии. Установление военной демократии. Развитие техники и металлургии. Гальштатская культура (Центральная и Южная Европа). Своеобразие керамики. Гравированные серебряные ситуты (сосуды).

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения об истории открытых памятников первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал.

2.2. История изобразительного искусства Древнего Египта

2.2.1. Искусство Древнего Египта додинастического периода

(конец V – IV тыс. до н. э. – начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.)

Раскрыть особенности мировоззрения древних египтян и влияние заупокойного культа на все виды искусства. Проследить историю научных исследований древнеегипетского искусства; познакомить с мифологией Древнего Египта; показать процесс формирования письменности; пояснить особенности египетского орнамента и его символику.

Египетская культура и искусство, их особенности и место среди культур народов Древнего Востока. Археологические открытия на территории Древнего Египта. (Ф. Шампольон, О. Мариэтт, Г. Масперо, Г. Картер, лорд Д. Г. Карнарвон, Дж. Рейснер, А. Оленин, В. Голенишев, Б. Тураев и др.). Периодизация искусства Древнего Египта.

Географическое положение Древнего Египта и роль Нила в развитии экономики и хозяйства страны. Образование номов. Объединение всех областей в единое государство, сложение городов-центров. Мифология – важнейший элемент древнеегипетского искусства. Заупокойный культ и его связь с искусством. Комплексный характер древнеегипетского искусства, ведущая роль архитектуры. Становление и развитие заупокойной архитектуры: от могил овальной и прямоугольной формы к наземным сооружениям – мастаба.

Скульптура: статуэтки животных из глины, слоновой кости и различных пород камня. Расписные сосуды. Палетка «Плита фараона Нармера», отразившая процесс образования единого государства.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории археологических открытий на территории Древнего Египта.

2.2.2. История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)

Образование в Египте централизованного рабовладельческого государства (столица – г. Мемфис) с деспотической властью фараона. Укрепление экономики, проведение масштабных гидротехнических работ по орошению земель. Сложение всех основных форм египетской культуры. Ведущая роль архитектуры, формирование основных типов сооружений, усовершенствование строительной техники. Развитие монументального строительства как символа вечности и незыблемости государства, выражение идеи величия и вечного существования фараона, обожествление его власти. Характер конструктивных изменений заупокойных сооружений от ступенчатой пирамиды Джосера в Саккара (2650 г. до н.э., архитектор Имхотеп) до ансамбля пирамид в Гизе (пирамиды Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура)). Основные композиционные принципы. Особенности развития дворцовой и жилой архитектуры. Основные строительные материалы:

тростник, глина, кирпич-сырец, включение в постройки каменных и деревянных конструкций.

Скульптура Древнего царства и ее связь с заупокойным культом. Возведение обелисков. Проблема сходства в египетском скульптурном портрете в связи с религиозно-магическими представлениями и учением о «двойнике». Основные образно-стилистические черты древнеегипетской скульптуры: реалистическая выразительность образов, симметрия, равновесие масс, статичность поз, геометризм конструкций. Образ фараона и его приближенных в скульптуре Древнего царства: статуи Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Микерина с богинями, царевича Каапера, зодчего Хемиуна, писца Каи, Гизехский Сфинкс. Малая пластика: фигуры слуг – «ушебти».

Рельефы Древнего царства: низкий и врезанный. Два вида росписей Древнего царства: темпера и темпера с вкладками из пасты. Единство росписей и рельефов с иероглифическим письмом.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных архитектурных сооружений.

2.2.3. История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI - начало XIX вв. до н.э.)

Дать представление о формировании нового типа заупокойного храма, появление новых архитектурных конструкций. Проследить характер стилистических изменений в портретной скульптуре. Выяснить образные и конструктивные изменения заупокойных сооружений, новые принципы организации сакрального пространства.

Образование XI и XII династий фараонов. Перенос столицы в Фаюм. Архитектура эпохи Среднего царства. Формирование нескольких типов городов: царские резиденции (Фивы, Мемфис), города-крепости на приграничных территориях, храмовые центры (Луксор, Элефантина), торговые города и города мертвых (Гиза).

Выработка нового типа заупокойного храма. Развитие скальных и полускальных заупокойных храмов. Новые принципы архитектурной организации: совмещение гробниц (часто с пирамидами) с заупокойными храмами и молельнями, объединение пирамиды со скальной гробницей, введение многоколонных портиков, пандусов, аллей сфинксов. Заупокойный храм фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри. Постройка при Аменемхете III «Лабиринта» - сокровищницы жрецов.

Формирование основных типов египетских колонн: протодорические, пальмовидные, папирусовидные (с открытыми и закрытыми метелками), лотосовидные (с бутонами и раскрытыми цветами), композитные, гаторические (богиня красоты Гатор или Хатор), осирические столбы.

Новое и традиционное в скульптуре и росписях Среднего царства, их стилистическое своеобразие, реалистическая трактовка образов. Статуи фараона Ментухотепа III, портрет Сенусерта III, Танисский сфинкс с лицом Аменемхета III.

Настенные росписи погребальных помещений номархов Антилопьего нома. Появление новых сюжетов, многочисленные изображения животных, птиц. Реалистическая трактовка пейзажных и жанровых мотивов.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных типов египетских колонн.

2.2.4. История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI – XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.)

Сформировать представление о новой типологии заупокойных храмов эпохи Нового царства. Раскрыть символику и новые принципы организации культовых сооружений.

Проследить характер стилистических изменений в архитектуре, скульптуре и росписях в связи с политическими и религиозными реформами. Дать характеристику новых приемов в египетском каноне изображений, показать новые сюжеты в рельефах и росписях.

Ведущее положение Египта среди стран Древнего Востока. Подъем храмового строительства. Соединение культа бога Амона с древнейшими культами солнечного бога Ра. Синтез архитектурных форм и скульптуры. Появление «Долины царей». Ансамбль храма царицы Хатшепсут (зодчий Сенмут).

Формирование нового типа культового храма и особенности его планировки. Принцип осевой композиции сооружений. Храмовые ансамбли, посвященные богу Амону в Карнаке и Луксоре.

Скульптура XVIII династии. «Колоссы Мемнона» и мелкая пластика: «Ранна и Аменхотеп».

Реформы Эхнатона и их роль в развитии искусства (Амарнское искусство). Архитектура. Строительство новых городов, возведение города Ахетатона (Эхнатона). Новые черты в храмовой архитектуре. Рельефы и настенные росписи.

Скульптура эпохи Эхнатона. Стилистические изменения в египетском каноне. Появление новых сцен в рельефах и росписях, правдивый, камерно-лирический характер изображений. Мастерская Тутмеса. Портреты Эхнатона и Нефертити и членов их семьи. Росписи гробниц. Расцвет мелкой пластики и художественного ремесла (предметы из гробницы Тутанхамона).

Искусство эпохи Рамсеса II. Скальный (пещерный) заупокойный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле (XIV - XIII вв. до н.э.). Скульптура с изображением Рамсеса II; рельеф «Плакальщицы». Утрата Египтом самостоятельности.

Влияние древнеегипетского искусства на соседние страны и античную Грецию.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об искусстве и культуре Древнего Египта, изучить иллюстративный материал по всем периодам.

2.3. История изобразительного искусства стран Древней Передней Азии

2.3.1. История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)

Сформировать представление об искусстве и культуре стран Двуречья. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: архитектурой, рельефами, скульптурой, мозаикой. Рассказать о возникновении клинописи и первой библиотеке.

Археологические открытия на территории стран Двуречья (Шумер, Вавилон, Ассирия, Сиро-Финикия, Палестина, Хеттское государство, государство Урарту). Особенности формирования древнейших культур Элама, Шумера и Аккада (4-е и 3-е тысячелетия до н. э.). Периодизация искусства и культуры стран Двуречья.

Архитектура - ведущее искусство. Строительные материалы Двуречья: глина, тростник, лоза, дерево, кирпич-сырец, камень. Основные типы конструкций: балочные и сводчатые перекрытия. Возведение архитектурных сооружений на террасах. Характер храмовых построек.

Скульптура: примитивные глиняные статуэтки, изображающие богиню-мать. Глиняные лепные сосуды.

Развитие гончарного, ткацкого, камнерезного и литейного ремесла.

Шумеро-Аккадский период (4 тысячелетие – 2300 г. до н.э.). Расцвет культуры и искусства времени правления Саргона I. Сложение культуры городов с многоэтажными домами. Два типа жилых построек: северный и южный. Урук - один из древнейших шумерских городов. Зарождение и эволюция письменности: от пиктографии (образное рисунчатое письмо) до клинописи. Ведущая роль архитектуры, характерные ее черты. Храмы-зиккураты, посвященные богу Ану и богине Инине. Погребальные сооружения курганного типа с погребальными камерами и саркофагами. Скульптура Шумера. Создание образов богов, царей и правителей. Два типа статуй времени Гудеа. Изображения животных, вырезанные из камня. Появление рельефных фризовых многофигурных композиций: «Стела коршунов». Распространение каменных печатей, развитие геральдических композиций.

Вавилонский период (2150-1000 г. до н. э.) - время наивысшего расцвета искусства и культуры при царе Хаммурапи. Строительство городских укреплений, мелиоративных и ирригационных сооружений. Город Мари – типичный город Двуречья. Дворцы царя и его приближенных. Украшения стен росписью и глазурованной плиткой. Особенности развития скульптуры: рельеф на диоритовом столбе свода законов царя Хаммураби, диоритовый портрет царя Хаммураби, алебастровая статуя богини Иштар.

Ассирийский период (1000 – 605 г. до н. э.). Образование военной монархии; ее влияние на развитие архитектуры: возведение крепостей, каменных мостов и дорог. Развитие нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Дворцовые сооружения: дворец Саргона II в Дур-Шаррукине (711-707 гг. до н.э.), дворец Ашшурбанапала. Портальная скульптура. Рельефные композиции, батальные и охотничьи сцены из дворцового быта. Героизация личности царя. Крылатые гении-хранители – шеду. Падение Ассирии под напором вавилонян и мидян.

Самостоятельная работа: познакомиться с мифами Двуречья. Прочитать поэму о Гильгамеше. Сделать зарисовки основных архитектурных сооружений Двуречья.

2.3.2. Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.)

Раскрыть особенности искусства Нововавилонского царства. Проанализировать конструктивные изменения в архитектуре культовых и светских сооружений. Подчеркнуть характерные черты рельефных композиций.

Подъем культуры и искусства времени правления Навуходоносора II. Вавилон – политический, экономический и культурный центр Передней Азии. Архитектура - ведущий вид искусства. Храмовое, оборонительное и ирригационное строительство. Особенности планировки Вавилона. Ворота богини Иштар. Главный храм Вавилона, посвященный Мардуку – «Эсагила», рельефные композиции из цветной глазури с изображениями идущих львов, быков и драконов. Строительство зиккурата «Этеменанки» («Вавилонской башни») - жилища бога Мардука и его жены, богини утренней зари Сарпанит. Светские сооружения: дворец Навуходоносора II, технические особенности конструкции: возведение помещений на искусственных платформах. Новый тип дворцовых сооружений – «висячие сады». «Сады Семирамиды», возведенные на искусственных террасах.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения и иллюстрации по искусству и культуре хеттов и Митании, Персии, государства Урарту.

2.4. Античное искусство

2.4.1. История изобразительного искусства Древней Греции

2.4.1.1. История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.)

Показать значение эгейской культуры в развитии культуры народов Средиземноморья. Дать представление об особенностях развития архитектуры на островах и материковой территории. Рассказать о роли греческой мифологии и поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» в научно - исследовательском изучении крито-микенской культуры. Проследить особенности художественной выразительности фресок Крита, Микен и Тиринфа.

Крито-микенская культура – древнейший период становления античного искусства. Эгейская художественная культура и ее связь с традициями Египта и Месопотамии. Главные районы распространения эгейской культуры: Крит, Пелопоннес, Троя, Фест. Роль мифологии и литературных источников (поэмы Гомера) в изучении крито-микенской культуры. Археологические раскопки на о. Крите, Пелопоннесе (в Микенах и Тиринфе). Открытия Генриха Шлимана, Артура Эванса. Периодизация крито-микенской культуры и искусства.

Архитектура Крита, особенности ее развития. Большой Кносский дворец («Лабиринт»). Критская живопись: сюжеты, техника. Фрески Кносса: «Юноша с ритонном», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая фазана» из Агия-Триады. Скульптура малых форм на ранних этапах развития: кикладская скульптура, статуэтки богинь

(или жриц) со змеями в руках. Критская керамика, вазовая роспись и ее стили: «камарес», «морской», «дворцовый».

Оборонительные сооружения Микен. Львиные ворота. Микенский дворец. Образование мегарона как прообраза античного «храма в антах». Шахтовые могилы в Микенах. «Сокровищница Атрея» - пример развития купольных гробниц. Живопись Микен: сюжеты росписей: охота, сцены сражения. Микенская керамика с морскими мотивами.

Тиринф – значительный центр Пелопоннеса. Крепостные сооружения Тиринфа. Дворец Тиринфа. Фрески мегарона.

Самостоятельная работа: изучить фрагменты по истории Трои из поэмы Гомера «Илиада»; сделать сообщения о «Сокровищнице Трои», открытой Г. Шлиманом.

2.4.1.2. История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI – VIII вв. до н. э.)

Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Древней Греции, подчеркнуть роль и значение греческой мифологии в развитии античного искусства и культуры. Дать характеристику геометрического стиля на основе соответствующих памятников материальной культуры.

Исторические связи между греческой культурой и эгейской. Мифология как источник древнегреческого искусства. Античная демократия и греческое искусство. Антропоцентризм искусства Древней Греции. Формирование храмовой архитектуры. Развитие геометрического стиля вазопиши. Становление греческого орнамента. Дипилонские вазы, характер росписей. Терракоты и бронзы. Скульптура малых форм, выполненная из глины, бронзы, кости. Фигурки идолов, всадников, воинов, пахаря, героя, борющегося с кентавром. Деревянные скульптуры (ксоаны).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по мифологии Древней Греции.

2.4.1.3. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.)

Сформировать представление о становлении и развитии храмовой архитектуры и скульптуры эпохи архаики. Дать характеристику ордерной системы, сложившейся в Древней Греции. Выяснить особенности архитектурных элементов греческих ордеров, усвоить основные термины по архитектуре. Проанализировать различные типы греческих храмов. Показать типичные признаки скульптурных произведений эпохи архаики.

Формирование греческого рабовладельческого общества и государства. Образование городов-полисов. Развитие ремесел, торговли и мореплавания.

Искусство архаики как этап постепенного формирования основных видов греческого искусства и эстетических принципов воплощения художественных образов.

Архитектура архаического периода. Храм - ведущий тип общественного здания, сложение греческой ордерной системы. Характеристика дорического и ионического ордеров.

Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер (классический тип греческого храма), диптер, толос, моноптер. Основные архитектурные памятники: храм Аполлона в Коринфе, храм Посейдона в Пестуме, храм Артемиды в Эфесе, сокровищница сифносцев в Дельфах.

Скульптура эпохи архаики. Зарождение монументальной пластики. Формирование гуманистического начала. Создание образа гармоничного человека. Развитие различных типов фигуры: тип курсы - обнаженной мужской фигуры, изображающей богов и атлетов («Аполлон Тенейский», «Мосхофор»); тип «коры», одетой женской фигуры («Кора в пеплосе»).

Фронтонные композиции.

Развитие керамики. Мастера чернофигурной вазописи: Клитий и Эрготим, Амазис, Эксекий. Мастера краснофигурной керамики: Андокид, Эфроний.

Самостоятельная работа: зафиксировать планы и названия основных типов греческих храмов; зарисовать элементы дорического и ионического ордеров; подписать названия основных конструктивных элементов.

2.4.1.4. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н.э. – последняя треть IV в. до н.э.)

Раскрыть роль и значение искусства классического искусства Древней Греции в формировании образно-художественной системы воплощения эстетического идеала гармонично развитого человека. Показать синтез всех видов искусства на примере произведений архитектуры, скульптуры, живописи. Раскрыть содержательные и художественные особенности архитектурных и скульптурных произведений, подчеркнуть их общественное значение.

Период ранней классики. Греко-персидские войны. Значение победы греков над персами и отражение ее в архитектуре и скульптуре. Фронтонные композиции храма Афины Афайи на острове Эгина, фронтоны храма Зевса Олимпийского. Воплощение эстетического идеала в статуях атлетов («Дельфийский возничий») и богов («Зевс Громовержец»).

Период зрелой классики – высший расцвет греческого искусства. **Архитектура** эпохи классики. *Ансамбль Афинского Акрополя* в Афинах (руководитель Фидий, архитекторы Иктин, Калликрат, Мнесикл и др.). Основные сооружения на территории Акрополя: Храм Ники Аптерос (архитектор Калликрат), Пропилеи (архитектор Мнесикл), Парфенон (архитекторы Иктин и Калликрат), Эрехтейон (сделанный Эрехфеем). Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки (последовательность обзора и синтез впечатлений в достижении целостности образа). Роль скульптуры в раскрытии идейного содержания ансамбля: Тематика, символика и стилистика скульптурных композиций.

Скульптура эпохи классики. Воплощение в скульптуре древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека. Мастера Критий и Несиот - «Памятник героям Гармодию и Аристокитону». Пифагор Регийский: «Мальчик, вынимающий занозу». Творчество Фидия: рельефы Парфенона; скульптуры: «Афина Промехос», «Афина Парфенос», «Афина Лемния», «Зевс Олимпийский». Разработка греческими мастерами проблемы движения и расположения фигуры в пространстве.

Творчество Мирона и решение им проблемы действия в произведениях «Дискобол», «Афина и Марсий».

Творчество Поликлета. Трактат «Канон». Прием «хиазма» (сочетание покоя и движения) в скульптуре Поликлета: «Дорифор», «Диадумен», «Раненая амазонка», статуя Геры в Аргосе.

Мастера живописи эпохи классики: Агафарг, Аполлодор, Зевксис, Паррасий, Тиманф, Павсон. Принципы искусства периода классики в краснофигурной и белофонной вазописи.

Искусство поздней классики. Период Пелопоннесских войн. Новый тип круглого в плане здания. Архитектура греческих театров. Архитектура Поликлета Младшего: зал культовой музыки – Фимела (Толос) и театр Диониса в Эпидавре. Галикарнасский Мавзолей - памятник IV в. до н.э.

Скульптура поздней классики: Кресилай «Портрет Перикла», Кефисодот «Статуя Эйрены с младенцем Плутосом».

Творчество Скопаса, разработка им мотива движения в скульптурных произведениях: «Афродита», «Арес», «Вакханка» (Менада), рельефы Галикарнасского мавзолея.

Творчество Праксителя, утонченность стилистики его произведений: «Гермес с младенцем Дионисом», «Эрот», «Афродита Книдская».

Два направления в развитии греческой пластики. Лисипп – представитель индивидуализирующего направления и психологизации образа: «Апоксиомен», «Борец», «Геракл со львом». Роль Лисиппа в развитии скульптурного портрета: «Портрет Александра Македонского», «Портрет Сократа». Леохар как представитель классицизирующего направления: «Аполлон Бельведерский».

Живописные школы: сикионская, фиванско-аттическая. Мастера живописи: Апеллес, Протоген, Филоксен, Антифил.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о ведущих мастерах скульптуры Древней Греции эпохи классики.

2.4.1.5. Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)

Показать особенности развития греческого искусства эпохи эллинизма. Выявить характерные черты локальных художественных школ, проанализировать изменения в индивидуальной трактовке образов.

Эллинизм – новый этап развития рабовладельческого общества. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Рост новых городов и их планировка: Милет, Пергам, Приена. Развитие в искусстве разнообразных жанров и художественных направлений. Два основных течения в искусстве эллинизма: идеализирующее и натуралистическое. Развитие индивидуального портрета.

Александрийская школа. Развитие садово-парковой и декоративной скульптуры: композиция «Нил». Образ Афродиты в эллинистическом искусстве: Кефисодот Младший и Тимарх – «Афродита Медицейская».

Развитие бытового жанра в скульптуре: статуи старухи-пастушки и старика-пастуха, интерес к быту: Бозэф «Мальчик с гусем», терракотовые статуэтки.

Пергамская школа. Бронзовые группы Эпигона, Пиромаха, Стратиника, Антигона: «Дары Аттала», «Умиравший галл».

Пергамский алтарь Зевса. Мастера: Дионисиад, Орест, Менекрат. Проявление новых качеств эллинистической скульптуры в рельефах пергамского фриза. Развитие классических традиций в статуе Александра (Агесандра) «Афродита Милосская». Проблема передачи переживаний человека. «Менелай с телом Патрокла».

Родосская школа. Культ колоссального и остродинамического искусства: Харес «Колосс Родосский» (бронзовая статуя бога солнца Гелиоса); Фелиск «Ника Самофракийская». Развитие многофигурной монументальной скульптуры: Аполлоний и Тавриск «Фарнезский бык» («Казнь Дирки»); Агесандр, Полидор и Афинодора «Лаокоон с сыновьями».

Новоаттическая школа. «Бельведерский торс», «Кулачный боец» Агасия Эфесского. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический портрет («Демосфен»). Эллинистические камеи: «Камея Гонзага».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве мастеров эллинизма; сделать зарисовки планов архитектурных сооружений эпохи эллинизма.

2.4.2 История изобразительного искусства Древнего Рима

2.4.2.1. История искусства Этрурии (VIII – II вв. до н. э.).

Сформировать представления о цивилизации этрусков. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии.

Различные теории происхождения этрусков и их культуры. Периодизация этрусского искусства. Городской характер цивилизации. Формирование этрусской культуры, ее связи с Египтом, Грецией, отражение этих влияний в мифологии, алфавите, сюжетах с изображением аристократических пиров, охоты и спортивных игр. Влияние заупокойного культа предков на архитектуру и скульптуру.

Архитектура Этрурии: крепостные сооружения: ворота Марция и Августа в Перудже (3-2 в. до н.э.), жилища, культовые сооружения. Строительные материалы: кирпич, дерево, использование терракоты в декоре зданий. Этрусский жилой дом, организация внутреннего пространства. Особенности планировки и декора этрусских храмов, сходство и различие с греческими образцами. Два типа этрусских храмов. Появление нового ордера - тосканского. Могильные сооружения этрусской знати: тумулосы, склепы. Росписи в склепах: могилы «Авгуров», «Быков», «Щитов». Основные темы и сюжеты росписей. Этрусские урны с прахом умерших, надгробия, каменные и терракотовые саркофаги: «Саркофаг супругов из Цере» (VI в. до н. э., Лувр, Париж), «Саркофаг из Черветри» (конец VI в. до н.э.).

Скульптура Этрурии. Связь с культом предков, обусловившая развитие портрета. Декоративная терракотовая скульптура: «Статуя Аполлона» из храма в Вейях (VI в. до н. э.), «Голова Афины» (ок. 500 г. до н.э.), акротерии, антефиксы с головами Горгоны, Силена и Менады. Развитие скульптуры из бронзы: статуя воина – «Марс Тоди».

Изделия художественного ремесла. Этрусская черная керамика – «буккеро». Значение искусства этрусков в становлении римского искусства.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки архитектурных сооружений Этрурии.

2.4.2.2. История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.)

Сформировать представление об изобразительном искусстве Древнего Рима республиканского периода. Раскрыть этапы становления и развития римского искусства; выявить ведущую роль гражданской и утилитарной архитектуры; связь культа предков с развитием римского скульптурного портрета.

Источники изучения искусства и культуры Древнего Рима. История археологических раскопок древнеримских городов: Помпеи, Геркуланум, Стабии. Превращение Рима в I в. до н. э. в мировую рабовладельческую военно-административную державу. Периодизация. Влияние на раннем этапе этрусского и греческого искусства.

Архитектура. Рост городов, обусловивший монументальное строительство. Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Использование, интерпретация и развитие греческого наследия в римской ордерной системе, новые типы ордеров: тосканский и композитный. Трактат Ветрувия об архитектуре. Возведение общественных сооружений – форумов: форум Романум, форум Цезаря. Специфика архитектуры культовых зданий. Отличие римского храма от греческого. Храмы богини Весты: храм на форуме Романум, круглый храм Весты в Тиволи, прямоугольный храм «Фортуны Вирилис» на Бычьем форуме. Основные типы светской архитектуры: городской дом, инсула, вилла. Погребальные сооружения: «Гробница Еврисака» (I в. до н. э.), «Гробница Цецилии Метеллы» (середина I в. до н.э.).

Скульптура Римской республики. «Капитолийская волчица» - символ Рима. Культ предков и его влияние на развитие скульптурного портрета. Портретные изображения на надгробных стелах: «Портретное надгробие старика» (I в. до н. э.), «Надгробие Люция Вибия и его семьи» (I в. до н. э.). Развитие портретного бюста. «Мужской портрет» (I в. до н.э.). «Портрет старого римлянина» (I в. до н.э.). «Брут» (II в. до н.э.). «Портрет Цицерона» (I в. до н.э.). Распространение портретной статуи, задрапированной в тогу («тогатус»): «Статуя Авла Метеллы» (I в. до н.э.), «Римлянин с портретами предков» (I в. до н.э.). Римский рельеф, повествовательный характер изображения: рельеф «Алтаря Домиция Агенобарба» (I в. до н.э.).

Живописно-декоративные росписи: фрески виллы Мистерий, «Альдобрандинская свадьба».

Самостоятельная работа: записать название основных памятников; подготовить сообщение об истории археологических раскопок древнеримских городов (Помпеи, Геркуланум, Стабии).

2.4.2.3. История искусства Древнего Рима периода Империи

Сформировать представление о характере римского изобразительного искусства эпохи Империи. Познакомить с достижениями в области архитектуры. Проследить этапы развития реалистического портрета; раскрыть документальную точность исторического рельефа; рассмотреть образцы римских мозаик.

Установление военной диктатуры в конце 1 в. до н.э., превращение Республики в Империю. Искусство времени первого императора Рима - Октавиана, титулованного Августом, т.е. божественным. Героизированные в духе греческого искусства скульптурные портреты императора. Формирование официального классицистического стиля. Обожествление в искусстве Августа, героизация его личности в монументальной скульптуре: «Статуя Августа» из виллы Ливия у Прима-Порта, «Август в позе Юпитера».

Создание исторического рельефа. Рельефы с изображением жертвоприношений богине Мира стены Алтаря мира (13 – 9 гг. до н. э.) на Марсовом поле в Риме.

Архитектура. Масштабное градостроительство: возведение новых городов, дворцов, портов, акведуков, мостов. **Форум Августа.** Назначение площади. Основные памятники и типы конструкций последующих периодов.

Амфитеатр Колизей – образец римского строительного искусства. Трехъярусная система сооружения, основанная на применении римской ордерной ячейки, объединяющей в одно целое аркаду и ордера: тосканский, ионический, коринфский. Основные конструкции Колизея (арка и свод, как цилиндрический, так и крестовый), а также бетон в сочетании с кирпичом и мрамором – травертином, примененные в строительстве - вклад римлян в мировое зодчество.

Триумфальная арка Тита (81 г.). Назначение арок и их разновидности (одно, двух, трех и пятипролетные). Стилистические особенности рельефа арки Тита: преобладание высокого рельефа, диагональное расположение отдельных групп в многофигурных композициях, живописность решения, введение декоративного орнамента.

Жилищное строительство (по материалам раскопок городов Помпеи, Стабии и Трои, погибших в 71 г.). Частные дома и многоквартирные (инсулы). Планировка, устройство жилищ, их убранство. Деление богатого дома на две части. Официальный центр дома – атриум с бассейном (заимствование у этрусков). Наличие в жилой территории перистиля (заимствование у греков). Украшение полов частных домов мозаиками, а стен фресками. Четыре стиля настенной росписи: инкрустационный, архитектурный, «египтизирующий» (или «канделябрный») и фантастический.

Форум императора Трояна (109 – 113 гг.; арх. Аполлодор) - как образец монументального архитектурного ансамбля императорского Рима. **Колонна** Трояна и ее рельефы. Реализм и пафос прославления победителя.

Пантеон (храм всех богов – 125 г. н.э.) - образец нового типа храма. Принципы организации пространства, применение новых конструкций (купола) и строительных материалов. Круглый план здания, единый купол, богатый интерьер; решение проблемы освещения («глаз Пантеона»). **Мавзолей Адриана (117 – 138 гг.)** в Риме (сегодня замок св. Ангела).

Термы (общественные бани). Устройство и назначение комплекса. Руины терм Каракаллы (211 – 216).

Значение римского зодчества эпохи Империи.

Проблема сходства в римском портрете эпохи империи. Расцвет реалистического портрета. Отражение в образах истории Рима. Стадии развития скульптурного портрета. Глубокий интерес к человеческой личности и тонкая характеристика человеческих чувств или их трезвая реалистическая оценка (I в., вторая половина, например, портреты Веспасиана, Вителлия). Стремление создать идеал, подобный греческому (II в. – эпоха Адриана, например, изображение любимца императора Антиноя). Сатирический, обличительный пафос портретов последних веков существования Рима (III – IV вв.). Изменение выразительного языка скульптуры. Появление портретов людей неримского происхождения. Элегическая грусть женского образа («Портрет сириянки»).

Создание конной статуи императора Марка Аврелия (170 г.), послужившей образцом для последующих европейских монументов.

Отражение глубокого экономического и социального кризиса II века, породившего конфликт между индивидом и обществом в портретах. Портрет Каракаллы (ок. 211 – 217 гг. н. э.). Портреты III века, периода кровавых и гражданских войн в истории Рима. Правдивость, беспощадная разоблачительность скульптурных портретов «солдатских императоров».

Портрет Филиппа Аравитянина (ок. 245 г. н. э.) Утрата чувства гармонии, свойственного античному портрету, в том числе под влиянием христианства. Постепенный приход искусства к символичности, к более условному, «графическому языку».

Фаюмский портрет. Искусство римских провинций. Развитие живописного портрета под воздействием эллинистически-римского искусства. Техника энкаустики. Естественный поворот головы. «Портрет молодой женщины» (2 в. н. э.). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. 2 века).

Значение римского искусства.

Самостоятельная работа: основных памятников в соответствии с последовательностью их появления; подготовить сообщения (по выбору) о самых известных строениях: Колизее, Пантеоне, арке Тита и др.

2.4.3. Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая.

Скифская культура – как культура большого мира кочевых, полукочевых и земледельческих племен. Период разложения первобытных отношений, зарождение новых черт классового общества. Образование государства с центром в Неаполе Скифском. Городища, курганы (Пазырыкские курганы на Алтае, Курган Куль-Оба). Прикладное искусство скифов. Основная тема сюжетных изображений – животных - обитателей степных и лесостепных районов. «Звериный стиль» в скифском орнаменте. Взаимосвязь декора и назначение предмета. Электровая чаша из Кургана Куль-Оба, золотой гребень с изображениями скифов, серебряная амфора Чертомлыцкого кургана. Развитие искусства и культуры в греческих колониях: Боспорское царство, Ольвия, Херсонес.

Самостоятельная работа: зарисовать скифские орнаментальные мотивы. Подготовить сообщения об искусстве и культуре греческих колоний Ольвии и Херсонес.

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Сформировать представление об истории искусства Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.). Рассказать о падении Западной Римской империи и образовании «варварских» государств; о взаимодействии местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Раскрыть роль принятия христианства в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Познакомить с историческим значением средневековой художественной культуры.

3.1. Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)

Сформировать представление об искусстве Средневековья как новой ступени художественного развития человечества, основанной на идеи единства христианского мира.

Рассказать о новых художественных принципах средневекового искусства на основе христианской идеологии. Рассмотреть сложение христианской символики на примере анализа скульптурных изображений («Добрый пастырь»), рельефов саркофагов, рисунков коптских тканей. Выявить сочетание античных мотивов с их новой религиозной интерпретацией в свете христианского мировоззрения.

Историческое значение средневековой художественной культуры. Периодизация средневекового искусства. Формирование нового религиозного восприятия мира. Античные истоки искусства средних веков. Роль церкви в феодальном обществе. Ведущая роль архитектуры. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Отличие организации внутреннего пространства христианской базилики от античного храма.

Становление христианской иконографии (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Круг изображаемых сюжетов и их символика, технические приемы. Скульптурные изображения в раннехристианском искусстве: «Добрый пастырь»; новое содержание рельефов саркофагов, сочетание античных мотивов и их религиозная интерпретация в свете христианского мировоззрения. Декоративно-прикладное искусство и предметный мир Средневековья. Иллюстрирование рукописей.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о раннехристианской символике, иконографии образа Христа.

3.2. Искусство Византии V- XII веков

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры. Выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры; выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Периодизация византийского искусства. Роль Константинополя в культурной жизни Византии в период правления Юстиниана (527-565). Культовая архитектура V-VII вв., формирование основных типов сооружений (базилика, центрический и крестово-купольный храмы). Базиликальные и центрические храмы Равенны V-VII веков. Монументально-декоративная живопись (мозаики, фрески). Ранневизантийская иконопись V-VII веков (иконы в технике энкаустики). Декоративно-прикладное искусство (резьба из слоновой кости,

ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Периоды иконоборчества и иконопочитания (VIII-IX) и их отражение в искусстве Византии.

Искусство Византии IX-XII веков. Формирование крестово-купольного храма и его главенствующее значение в византийской церковной архитектуре. Купольные центрические постройки в Константинополе. Храм Софии Константинопольской (532 – 537гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета). Сложение и разработка системы религиозных изображений крестово-купольного храма (мозаики св. Софии в Константинополе).

Памятники иконописи IX—XII веков: иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская Богоматерь».

Книжная миниатюра IX-XII веков: «Хлудовская псалтырь», «Парижская псалтырь», «Менология» Василия II.

Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Подъем византийского искусства и культуры палеологовского времени (1261-1453), его связь с борьбой за национальную самобытность.

Развитие культового зодчества: перестройка церкви Кахрие Джамии.

Монументальная живопись XIII—XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Мозаики и фрески Кахрие Джамии — выдающийся памятник ранней палеологовской живописи.

Иконопись XIII—XV веков: икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы. Движение исихазма и его влияние на художественный язык византийского искусства XIV—XV веков. Икона «Христос Пантократор». Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина; т. н. «пурпурные» кодексы: Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида). Декоративно-прикладное искусство V—VII вв. (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Самостоятельная работа: словарная работа; сделать зарисовку плана византийского крестово-купольного храма, зафиксировать названия конструктивных и декоративных элементов; записать название основных памятников, прочитать легенду о видении св. Иоанну «Небесного города Иерусалима» (любое издание Библии для детей); подготовить сообщение о храме св. Софии в Константинополе.

3.3. Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков.

3.3.1. История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.

Сформировать представление об искусстве Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.).

Образование «варварских» государств и их христианизация. Взаимодействие местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и

верованиями кочевых народов. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стилей (IV-VIII вв.). Распространение «звериного» стиля (VI-VIII вв.). **Меровингское искусство V-VIII веков.**

Архитектура V-VIII веков: крипта в Жуарре, гробница остготского короля Теодориха в Равенне (526-530).

Книжная миниатюра эпохи Меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби). Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа инициалов.

Развитие художественных ремесел.

Скульптура. Рунические камни VII—XI вв., их распространение в Скандинавских странах, Ирландии, Британии: мраморная «Плита Зигуальда» (762-776). Распространение резьбы по дереву: предметы из Осеберга. Орнаментально-декоративный характер плоского рельефа. Характерные мотивы: плетения из лент и жгутов, изображения виноградных лоз, декоративных крестов, венков с монограммой Христа, птиц.

Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа: чаши, кресты, оклады церковных книг. Характерное сочетание металла с цветными камнями (золото или золоченой меди с гранатами и рубиново - красным стеклом): фибулы из Чезены. Распространение мотива плетения в изделиях: «вотивные» короны.

Развитие книжной миниатюры: миниатюра меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби), характерные черты: орнаментальный характер, изоморфический тип инициалов – «Геллонский сакраментарий»; ирландская миниатюра, ее характерные особенности: абстрактность изображений, линейно-плоскостная трактовка форм: «Книга из Дурроу», Книга из Келлса (или Келлское Евангелие; конец VIII – начало IX в.), «Евангелие из Эхтернаха» (8 в. н.э.).

Самостоятельная работа: познакомиться с легендами и сказками Средневековой Европы, зарисовать характерные средневековые мотивы.

3.3.2. Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)

Сформировать представление о «Каролингском» Возрождении. Выявить обращение к античной и раннехристианской традиции, смешение восточных, византийских и варварских влияний и традиций в области архитектуры и изобразительного искусства.

Каролингская империя франков. Время императора Карла Великого (768 – 814), объединившего земли современной Франции, Германии, Италии, Испании. Монастыри и церкви культурные центры эпохи. Возникновение произведений искусства, носящих следы подражания античности.

Архитектура. Выработка новых типов сооружений: бурга – укрепленного военного лагеря, прообраза будущего замка; монастырского комплекса; базилики, завершающейся на западе вестверком – многоярусной постройкой на квадратном основании. «Дворцовая капелла в Аахене» (мастер Эйд из Меца, 805г.; место захоронения Карла Великого) и «Ворота монастыря в Лорше» (ок. 800 г.) - как уникальные нетипичные сооружения.

Монументальная живопись. Возникновение церковных росписей как «Библии для неграмотных». Расположение сюжетов в церкви. Фрески церкви св. Иоанна в Мюстере. Мозаики абсид Санта-Мария - ин - Доминика, Санта Прасседе (обе 817 – 824; Рим), подземной церкви Сан-Клементе (847-855; Рим).

Книжная миниатюра. Слово «миниатюра» (от латинского названия киновари – красной краски (minium), которой было принято выделять начало текста). Сочетание декоративного и иллюстративного принципов. Возникновение центров изготовления рукописных книг при монастырях (скрипториев) в Ахене, Реймсе, Туре и др. «Евангелие Годескалька» (781 – 789 гг., Ахен). «Утрехтская Псалтирь» (IX в.) – новое – изобразительное повествование, состоящее из сцен битв и охот, пиров и сельскохозяйственных работ. Библия императора Карла II Лысого (846 – 851, Тур): сюжет поднесения книги императору - одно из первых изображений реального события.

Декоративно-прикладное искусство и пластика. Рельефные произведения «школы абатиссы Ады» (первая четверть IX в.), литургический гребень со сценой «Распятия» (9-10-вв.), изделия из серебра («Палиото» базилики Амброджио в Милане (835)). Статуарная пластика: фигура св. Веры в аббатстве Конк (конец X в.), конная статуэтка музея Клюни (или Карла Великого; Париж). Ювелирное искусство, предметы христианского культа, бронзовая и деревянная пластика малых форм. Распад империи Карла Великого. Образование феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии. Искусство Каролингов как пролог романского и готического периодов.

Самостоятельная работа: слова «каролинги», «миниатюра», «пергамент»; «Псалтирь», «Евангелие» и др.; подготовить сообщение о книжной миниатюре периода правления Оттоновской династии; подобрать иллюстративный материал.

3.3.3. История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)

Сформировать представление об особенностях искусства романского периода; выявить ведущую роль архитектуры; познакомить с особенностями конструкции базиликального храма; рассмотреть особенности стиля во Франции, Германии, Италии.

Расцвет феодальных государств на территории Западной и Центральной Европы, оживление экономических и торговых связей, подъем средневековых городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры. Роль церкви в политической и общественной жизни эпохи средних веков. Общность и национальная самобытность искусства романского стиля в странах Западной и Центральной Европы. Условность термина «романский» и его

происхождение. Ведущая роль архитектуры как формообразующего вида искусства, строительные принципы и стилистические особенности романской архитектуры. Планировка и застройка городов. Развитие культовой архитектуры. Типы романских храмов.

Синтез архитектуры, скульптуры и живописи в романском искусстве. Замок – жилище и крепость феодала.

История искусства Франции романского периода. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Архитектурные школы. Культовая архитектура XI—XII вв. Типы церквей, строящихся в разных областях Франции: базиликальные, крестово-купольные, зальные. Распространение базиликального типа храмов. Новые конструкции. Художественная и образная система скульптурного убранства романских соборов, экспрессивный, взволнованный характер (порталы церкви Петра в Муассаке, Михаила в Гильдейсгейме, собора в Отене). Разнообразие типов конструкции. Скульптура Франции романского периода. Особенности декора храмов, фольклорные элементы романской пластики, ее экспрессивный, взволнованный характер: Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, церковь Сен-Сернен в Тулузе и Сен-Фрон в Перигё. Скульптуры порталов церквей в Муассаке, Шартре, Отене.

Гражданская архитектура Франции романского периода. Романские замки и крепостные сооружения (крепость Каркассон во Франции). Монументальная и миниатюрная живопись Франции романского периода.

История искусства Германии романского периода XI—XII вв. Церковное зодчество: церковь Кириака в Генроде, собор Петра в Вормсе. Бюргерское строительство в городе.

Развитие скульптуры, обилие скульптурного декора на фасадах храмов. Надгробие Рудольфа Швабского в Магдебурге, надгробие Видукинда.

История искусства Италии романского периода X—XII вв. Античные и раннехристианские традиции в романской архитектуре Италии. Появление крестовых сводов. Декорировка фасадов храма и башен архитектурными поясами. «Инкрустационный» стиль в архитектуре Флоренции. Пизанский ансамбль. Монументальная живопись Италии романского периода. Сочетание византийских и западных элементов в иконографии.

Самостоятельная работа: зарисовать схемы основных типов церквей, план романского собора, подписать названия элементов; перечислить в тетради названия памятников.

3.3.4. История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)

Сформировать представления о ведущей роли архитектуры в эпоху готики; познакомить с принципами готической каркасной конструкции, названиями основных элементов; раскрыть роль скульптуры в декоративном убранстве храма, тематику и систему размещения скульптур; подчеркнуть значение витражной живописи.

Условность термина «готический» и его происхождение. Европа XIII-XIV столетий. Крестовые походы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Городские коммуны. Развитие светской литературы. Противоречивый характер готической художественной культуры. Сочетание реалистической конкретности в изображении явлений действительности и религиозной условности. Аллегория и символ в образной структуре готического искусства. Ведущая роль архитектуры и ее влияние на развитие форм изобразительного искусства. Типы планировки городов. Сложение основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры. Синтез архитектуры, скульптуры и монументального искусства в создании художественного образа готического собора. Готическая архитектурная система. Наружный декор собора, его связь с конструкцией храма. Развитие цветного витража. Городской собор XIII – XIV столетий, его градостроительное, культовое и общественное значение в жизни города. Здание ратуши и городского банка. Феодальный замок. Дома горожан.

Готическая книга, изящество декора миниатюры. Готическое искусство – важное звено в развитии европейской художественной культуры, в формировании национальных художественных школ.

Самостоятельная работа: записать в тетради новые слова (готика, каркасная конструкция, витраж и др.); зарисовать элементы каркасной конструкции храма, подписать названия элементов.

Тема 3.3.5. Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии

Закрепить представление об основных чертах готического стиля; проследить развитие стиля от ранней до «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве; познакомить с вариантами готического собора.

Искусство Франции готического периода XII-XIV вв.

Готические соборы в Иль-де-Франсе, Сен-Дени. Собор Парижской Богоматери, его композиция, архитектурное и символическое значение. Собор в Шартре и его витражные композиции. Готические соборы в Реймсе и Амьене. Сент-Шапель в Париже. Руанский собор.

Замки и крепости готического периода.

Развитие готической скульптуры. Расширение тематики и выразительных средств готической скульптуры, преобладание круглой пластики в скульптурном убранстве собора (скульптура соборов в Реймсе и Амьене). Композиционная схема готического тимпана и ее разновидности. Порталы Сен-Дени, Шартра, Нотр-Дам-де Пари. Появление светской монументальной скульптуры. Статуя Карла V и Жанны Бурбонской.

Книжная миниатюра и ее расцвет в конце XIII-XV вв.

Искусство Германии готического периода XII-XIV вв. Сохранение романских традиций и форм в готической архитектуре Германии: соборы в Бамберге, Страсбурге,

Фрейсбурге, Кельне. Характер скульптурного декора готического собора в Германии. Художественное своеобразие немецкой готической пластики, присущие ей драматизм, экспрессивная грубоватость языка пластических форм. Индивидуальная характерность образов. Скульптура Страсбургского собора, Бамбергского и Наумбургского соборов. Статуи Кельнского собора.

Гражданская архитектура Германии. Ратуши, дома купеческих гильдий, типы жилых домов горожан. Феодальные замки – крепости (пфальцы).

Искусство Англии готического периода XIII-XV вв. Культурные связи Англии и Франции. Архитектура и изобразительное искусство поздней готики рубежа XIV—XV вв. (т. н. стиль «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве). Свообразие английского готического храма. Кентерберийский собор. Собор в Солсбери. Собор в Линкольне. Собор в Уэльсе. Вестминстерское аббатство в Лондоне. Поздняя готика в Англии, развитие «перпендикулярного стиля». Широкое распространение скульптурного декора на фасадах готических храмов Англии.

Английская миниатюра готического периода, ее орнаментика и особенности декора.

Самостоятельная работа: записать названия основных памятников; новые термины («пламенеющая готика», «интернациональный стиль» и др.).

3.4. История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков

Дать представление о развитии искусства стран Ближнего Востока. Раскрыть характерные особенности восточного типа архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Выявить конструктивные и образные принципы организации культового пространства, подчеркнуть символическую роль орнамента в убранстве интерьера.

Введение. Роль и место средневекового искусства народов Азии в мировой истории искусства. Традиции античности и древневосточных деспотий в искусстве средневекового Востока. Местные художественные центры. Роль религиозных идеологий.

3.4.1. Искусство средневекового Ирана, Малой Азии и Османской Турции

Сформировать представление о восточном типе искусства и культуры, обусловленного религиозным мировоззрением. Показать эволюцию культовых сооружений, принципы планировки, раскрыть значение декора, роль эпиграфического орнамента в исламской символике.

Краткая историко-культурная характеристика Аравии VI-VII вв. Возникновение ислама и его роль в объединении арабов в их завоевательных походах. Халифаты Омейядов (632-750) и Аббасидов (750-1055).

Архитектура Омейядов. Древние и новые города. Их планировка и особенности. Дамаск, как пример старого города. Фустат - образец нового города.

Культовые сооружения. Тип дворовой мечети, ее основные элементы. Мечеть Амра в Фустате (642-643, строитель-военачальник Амр ибн аль Ас). Развитие центрических храмов,

близких по форме к византийским баптистериям или мартириям-гробницам святых: «Купол Скалы» в Иерусалиме (мечеть Омара, VII в.)

Светская архитектура. Загородные замки Омейядов VIII в. (Мшатта, Кусейр-Амра). Живопись и скульптура. Традиции античности.

Местные школы зодчества Арабского Востока в период распада Халифата. Архитектурный комплекс Мавританской Испании замок Альгамбра в Гренаде (XIII - начало XV вв.). Мечеть в Кордове VII-X вв.

Живопись Омейядов. Мозаики с изображением городских пейзажей в мечети Омейядов в Дамаске, орнаментальные и сюжетные росписи дворцовой бани Кусейр-Амра (начало VIII в.).

Прикладное искусство в странах Арабского Востока. Текстильное производство. Керамика. Художественная бронза. Стекло.

Архитектура Аббасидов. Мечеть Ибн-Тулуна в Каире (заложена в 879 г.). Дворцы-резиденции Самарры (IX в.) и Седрата (X в.): Балькувар и Джаусак. Скульптура Халифата, влияние эллинистического искусства: рельеф «Халиф».

Живопись Аббасидов. Росписи дворца Джаусак: «Охотница», «Танцующие девушки». Багдадская (Месопотамская) школа миниатюр XIII в. Иллюстрирование научной литературы, басен, городских новелл.

Искусство Сасанидов (III-VI вв. н. э.).

Религиозные представления (зороастризм) и их влияние на искусство и культуру. Строительство храмов огня, дахм (башен молчания).

Архитектура. Старый доисламский тип культового здания и его влияние на средневековое зодчество Ирана. Дворовые мечети: мечеть Тарик-хане в Дамгане (VII в.). Развитие четырехпортальных (четырехайванных) мечетей (Исфаган XI в.): Пятничная (сельджукская) мечеть в Исфагане (XI в.). Роль портала.

Архитектура развитого феодализма в государстве Тимура и тимуридов (конец XIV-XV вв.). Тесная связь архитектуры Ирана, Афганистана и Средней Азии. Самарканд, как важнейший центр архитектурной мысли и его влияние на постройки Ирана и Афганистана XV-XVII вв. Создание городских ансамблей в Самарканде (площадь Регистан – XV-XVI вв.) и Герате (XV в.). Строительство медресе. Значение цвета в архитектурном облике зданий.

Исфаган - образец планировки поздне-феодального города (XVII в.).

Мечеть Масджиди-шах (XVII в.), Гератская пятничная мечеть (Масджиди-Джума, XIV-XV вв.).

Мавзолей и погребальные башни: мавзолей Арслана Язхиба (997-1026), усыпальница гератских тимуридов (XV)

Ширазская и тебризская школы миниатюры XIV-XV вв.

Алишер Навои и культура его времени. Значение гератской школы миниатюры XV в. Творчество Камал ад-дина Бехзада (1455-1535).

Тегризская школа миниатюры. Творчество Касима Али. Султан Мухаммед и художники его круга.

Исфаганская школа миниатюр XVII в. Художник Реза-ин-Аббаси.

Художественное ремесло средневекового Ирана. Керамика. Изделия из металла. Ткачество. Ковроделие.

История культуры и искусств Малой Азии и Османской Турции.

Особенности сельджукской архитектуры и искусства Малой Азии, ее связь с зодчеством народов Кавказа. Памятники Кони XIII в. Первые турецкие художественные центры в Малой Азии - Брусса, Никея (XIV в.).

Стамбул и его значение. «Классический стиль» в архитектуре Турции XVI-XVII вв. Творчество Синана (1489-1574). Мечети Сулеймана (Сулеймание) в Стамбуле (1550-1556), Ахмада (Ахмедие, 1609-1616) архитектора Мехмеда Ага.

Гражданское строительство XVII–XVIII вв.

Миниатюрная живопись. Керамика. Ткачество. Ковроделие. Особенности турецкого орнамента.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных культовых сооружениях эпохи тимуридов.

3.4.2. История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н.э.)

Сформировать представление о своеобразии и ценности древнеиндийского искусства; рассказать о связи с искусством Ближнего и Среднего Востока; раскрыть связь мифологии с архитектурным и изобразительным искусством; познакомить с композициями культовых зданий буддизма и их скульптурным оформлением; познакомить с живописью и скульптурой Аджанты.

Возникновение индийской цивилизации; сложение мифологических представлений и образной системы в искусстве Древней Индии. Религиозно-этические учения древней и средневековой Индии - брахманизм, буддизм, индуизм. Индийский пантеон богов. Культ тримурти – тройцы богов: Брахмы, Вишну, Шивы.

Социальное устройство, деление общества на касты: варны из жрецов (брахманы), воинов (кшатриев), земледельцев и ремесленников (вайшьев), рабов и военнопленных (шудров). Архитектура. Характер культового зодчества. Три основных типа культовых памятников буддизма – реликварии-ступы, колонны-стамбхи и скальные храмы-чайтхи. Своеобразие синтеза искусств памятников буддизма (III в. до н.э. – IV в. н.э.). Ступа в Санчи (250 г. до н. э.). Стамбха Ашоки. Капитель из Сарнатха. Особенности планировки пещерных

(скальных храмов). Комплекс в Аджанте из 29 пещер. Монументальные росписи Аджанты V-VII вв.

Гандахарская скульптура, влияние эллинистического искусства. Статуя «Будда, читающий проповедь».

Архитектура Индии –VII-VIII в.

Пещерные храмы - Эллора, Элефанта (VII-VIII вв.). Храм в Танджоре (XI-XVIII вв.). Северные храмы. Особенности конструкции, тяготение к вертикальности.

Индуистские храмы. Северный тип храма-горы - Каджухаро. Южные храмы (система концентрических оград с надвратными башнями). Танджор (X-XVI вв.).

История культуры и искусств Делийского Султаната XIII в. Воздействие ислама на искусство. Приспособление традиций каменного зодчества к новым эстетическим идеалам. Кутб-минар в Дели (1231).

Империя Великих Моголов (XVI - начала XVII вв.). Портально-купольные культовые сооружения в архитектуре Могольской империи. Тадж-Махал в Агре (1632-1650). Пятничная мечеть в Дели (1644-1658).

Крепостная архитектура. Форты Дели и Агры XVI-XVII вв. Поздние храмовые комплексы Южной Индии. Большой храм в Мадуре (XVI в.).

Миниатюрная живопись Индии, её местные корни. Связь могольской миниатюры XVI века с живописью Ирана и Средней Азии. Придворная тематика.

Развитие портретной живописи. Раджпутская миниатюра XVI-XVIII веков. Эпические, религиозные и лирико-бытовые мотивы. Художественное ремесло. Оружие, изделия из булатной стали. Резьба по дереву и слоновой кости. Ткачество.

Самостоятельная работа: словарная работа («ступа», «стамбха» и «чайтья» и др.); прочесть книгу «Боги и мифы Индии».

3.4.3. История изобразительного искусства Китая

Сформировать представление об истории развития изобразительного искусства Китая; познакомить с жанрами станковой живописи; выявить отражение религиозно-мифологических представлений о модели мироздания в живописных произведениях на основе анализа отдельных картин; раскрыть тесную связь изображения и каллиграфии; познакомить с особенностями зодчества средневекового Китая.

Возникновение китайской цивилизации. Религиозно-мифологические представления Древнего Китая. Философские системы Древнего Китая. Конфуцианство (VI - V вв. до н.э.). Даосизм (II – IV вв. н. э.). Объединение Китая в период династии Хань (III в. до н. э.). Ханьские гробницы, повествовательно-мифологический характер их изображения.

Архитектура Китая. Развитие городов, их планировка. Особенности зодчества средневекового Китая. Ансамблевый и пространственный характер планировки. Органическое соединение с ландшафтом. Строительные материалы. Каркасность.

Многоярусные деревянные кронштейны «доугун». Полихромность. Развитие архитектуры в эпоху династий Тан и Сун. Дворцы. Пагоды и их основные типы. Значение городских и садово-парковых архитектурных ансамблей. Архитектура минского времени (XIV-XVII вв.). Принципы планировки городов на примере дворцового комплекса в Пекине (XV) в. Отражение в архитектуре символики мироздания. Садово-парковое искусство Китая.

Светская живопись периода Тан. Императорская академия художеств Ханлинь в танской столице Чаньане. Жанры станковой живописи: пейзаж, цветы и птицы, портрет, живопись людей. Космическое восприятие природы. Эстетизация природы в искусстве. Пейзажисты Ли Ссысюнь (650-716(20)) и Ван Вэй (701-761), как родоначальники живописных тенденций. Анималисты Хань Ган (723-787) и Тай Цзун. Придворный художник Чжоу Фан (780-810).

Китайская живопись в Северо-сунский и Южно-сунский периоды (X-XIII вв.). Центр художественной жизни – Кайфын. Академическое направление в живописи. Реалистические тенденции. Эстетика пейзажа, как модели мироздания. Творчество Го Си (1020—1090) и Ми Фэя (1051-1107). Жанровые свитки Ли Лун-мэня (1040—1106). «Живопись цветков и птиц» - Цуй Бо.

Тема природы и человека в пейзажах Ма Юаня (1190-1224) и Ся Гуя (ок. 1100-1225). Художники секты Чань: Му Ци (1181-1249) и Лян Кай (середина XIII в.). Фиксация состояния, настроения. Искусство периодов Юань (XIII-XIV) и Мин (XIV-XVII вв.). Развитие ксилографии. Лубок.

Самостоятельная работа: описание картин (по выбору); словарная работа («пагода», «свиток» и др.); записать в тетради названия основных произведений и имена авторов.

3.4.4. История изобразительного искусства Японии

Дать представление о возникновении и основных этапах развития японского искусства; раскрыть связь с философско-религиозными системами (синтоизмом и буддизмом); познакомить с принципами конструирования зданий; рассказать об особенностях стилистики живописных и графических произведений. Подчеркнуть влияние японской графики на европейское искусство. Синтоизм - соединение культа природы с культом предков. Проникновение буддизма в Японию. Слияние синтоистских представлений с доктринами буддизма. Культ природы и, как следствие, - эстетизация ее в искусстве средних веков. Пантеистическое мировосприятие.

Японская архитектура. Связь с сейсмическими условиями страны и ограниченностью территории. Принципы конструирования деревянных зданий. Раннее возникновение модуля и стандартизации. Добуддийская архитектура. Культовое и дворцовое зодчество. Храм Исэ (VII в.). Буддийский ансамбль Хорюдзи в Нара (VII в.). Императорский дворец в Киото (VIII в.). Храм Феникса (бывший увеселительный дворец Фудзивара) близ Киото.

Садовое искусство. Роль декоративных садов, как принцип развития микрокосмоса. Пути развития архитектуры в период развития и расцвета феодализма (XV-XVI вв.). «Золотой павильон» в Киото (конец XIV в.). Развитие крепостного зодчества. Буддийская скульптура и ее роль в храмовых ансамблях средневековья. Монументальные росписи Хорюдзи.

Буддийская религиозная и светская живопись на свитках XI-XIII вв. Школа ямато-э. Иллюстрации к литературным произведениям (Гэнязи моноготари). Расцвет японской монохромной пейзажной живописи XV века. Творчество Сэсю (1420-1506). Декоративный стиль школы Кано. Росписи дворцов. Живопись XVII в., новые тенденции.

Период Токугава. Развитие городской культуры. Демократическая и реалистическая школа укие-э. Развитие гравюры на дереве. Главнейшие мастера японской гравюры XVIII-начала XIX вв. - **Харунобу, Утамаро, Сяраку, Хиросигэ, Хокусай.** Особенности декоративно-прикладного искусства Японии и его неразрывность с другими видами искусства. Предмет и интерьер как единое художественное целое. Отношение к материалу, стремление выявить его качества. Сочетание узора и формы, принцип контрастности и асимметрии. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и вышивка по шелку. Нэцке.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о японской гравюре и творчестве ведущих мастеров; прочитать книгу «Японские боги и мифы».

3.5. Зачет

Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; умений определять их стиль, выделять характерные черты; навыков анализа произведения искусства.

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Исторические особенности развития России и русской культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси.

4.1. Искусство древнерусского государства XI-XII веков.

Киевская Русь

Сформировать представление о культуре и искусстве Киевской Руси как общем наследии русского, украинского и белорусского народов. Рассказать о связи Киева с Византией; о политическом и культурном значении принятия христианства. Выявить сочетание языческих традиций с влиянием христианства в искусстве Киевской Руси.

Русское искусство — важное звено мировой культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Основные этапы эволюции русского искусства и их связь с политическим, экономическим и общекультурным развитием страны. История изучения древнерусского искусства. Периодизация искусства Древней Руси.

Истоки древнерусского искусства. Восточные славяне и их предки. Византия и Древняя Русь: общее и особенное. Исторические предпосылки формирования художественной культуры Древней Руси. Высокий уровень развития художественных ремесел (литья, чеканки, керамики, вышивки, ювелирного дела, резьбы) и деревянного строительства дохристианской Руси.

Искусство Киевской Руси – наследие русского, украинского и белорусского народов. Связь Киева с Византией; политическое и культурное значение принятия христианства. Культурные связи с Византией, Балканскими и другими странами.

Формирование феодальных отношений и феодального способа производства. Объединение славянских племен в единое государство.

Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

4.2. Русское искусство периода феодальной раздробленности

ХII-середина ХIII вв.

Распад Киевской Руси на удельные княжества. Влияние феодальной раздробленности на характер и содержание русского искусства. Формирование локальных художественных школ: владими́ро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Архитектура. Развитие киевской архитектурной традиции в ряде регионов (Чернигов, Рязань, Смоленск, Волынь). Спасский собор в Чернигове, Софийский собор в Полоцке. Церкви Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде, Василия в Овруче, Юрьеве-Польском и др. Сложение общерусского типа культовых зданий.

4.2.1. Искусство Владимиро-Суздальской Руси

Сформировать представление о культуре и искусстве Владимиро-Суздальского княжества периода феодальной раздробленности ХII-ХIII вв. Рассказать о причинах распада Киевской Руси, о формировании областных художественных школ. Познакомить с архитектурными памятниками, живописью и декоративно-прикладным искусством.

Формирование локальных художественных школ: владими́ро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Исторические особенности развития искусства и культуры Владимиро-Суздальского княжества и его значение.

Архитектура. Киевские традиции и местные особенности. Сооружения конца ХI-ХII вв. Архитектурные памятники середины ХII века в Кидекше и Переславле-Залесском. Постройки периода правления Андрея Боголюбского: «Золотые ворота» (1164) во Владимире

с надвратной церковью Ризположения (1164), Успенский собор во Владимире (1158-1161), Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли (1165), заложенный в память об удачном походе суздальских войск на волжских булгар. Перестройка Успенского собора (1185) и сооружение Дмитриевского собора (1194 – 1197) при Всеволоде III. Постройки начала XIII века: Рождественский собор в Суздале (1122-1125) и Георгиевский собор (1230-1234) в Юрьеве-Польском. Строительная техника, скульптурный рельефный декор (эволюция и особенности).

Монументальная живопись в Успенском и Дмитриевском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись: «Ярославская Оранта» (точнее, «Богородица Оранта – Великая Панагия»).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; зарисовать мотивы декора стен Владимирского собора.

4.2.2. История искусства Новгорода (конец XII—XV вв).

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных очагов русской культуры Древней Руси. Познакомить с историей открытий берестяных грамот, подчеркнуть их значение в изучении искусства и культуры Новгородской республики. Выявить характерные черты новгородской архитектуры, определить особенности новгородской живописной школы.

Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Особенности исторического развития Новгорода, общественный строй, роль вече и княжеской власти, образование республики. Борьба Новгорода с западной агрессией.

Архитектура XI - XV вв. Строительство крепостных сооружений, возведение монастырей. Влияние социальных и климатических особенностей на эволюцию церковного зодчества. Сложение новгородского типа храма с восьмискатным перекрытием. Новгородская архитектура XIII в. Ограничение строительства в условиях монголо-татарского ига. Церковь Николы на Липне (1282), особенности планировки внутреннего пространства, конструктивные изменения.

Монументальная живопись XI-XII вв. Фреска с изображением Константина и Елены в храме Софии - пример новгородской живописи XI века.

Памятники, примыкающие к киевской художественной традиции, так называемого византизированного направления: фрески Николо-Дворищенского собора (композиция «Иов не гноище»). Влияние западного романского искусства: фрески собора Рождества Богородицы Антоньева монастыря

Сложение местной художественной школы. Фрески купола Мартирьевской паперти в храме Софии. Фрески церкви Георгия Старой Ладogi. Особенности системы росписей - изображение сцены Вознесения. Композиция «Чудо Св. Георгия». Возвышенность и

суровость в сочетании с нарядной узорочностью и орнаментальностью фресок. Церковь Благовещения в Аркажах. Значение росписей храма Спаса на Нередице (1199) в древнерусской монументальной живописи. Участие в их создании нескольких мастеров. Основные черты новгородской монументальной живописи: расположение сюжетов по регистрам, суровый характер изображений, замедленный ритм композиций, приземистые пропорции фигур, новгородские типы лиц.

Иконопись Новгорода XI-XII вв. Иконы византизированного направления: «Ангел - Златые власы» (ГРМ), «Спас Нерукотворный» (ГТГ), «Петр и Павел» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Устюжское Благовещение» (ГТГ), «Георгий», «Богоматерь Умиление» (обе в Успенском соборе Московского Кремля).

Сложение местной школы иконописи. Выразительность образов, яркая декоративность и орнаментальность этих икон. Мажорное звучание цвета, особая любовь к красным фонам, в отличие от сдержанности палитры икон первого направления, сочетавших золото с кобальтом. «Иван, Георгий и Власий» (ГРМ), «Никола Липенский» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Георгий в житии» (ГРМ), «Никола» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Богоматерь Белозерская» (ГРМ).

Татаро-монгольское нашествие, ослабление художественной деятельности в захваченных землях. Борьба народа против иноземных захватчиков (татар, шведов и немецких рыцарей). Важная роль Новгорода в сохранении художественных традиций.

Искусство Новгорода второй половины XIV века.

Обострение социальных противоречия в Новгороде в XIV в., выступления народных масс, ересь стригольников как средневековая форма выражения социального протеста. Развитие элементов новой городской культуры, роль торговых и ремесленных сословий. Участие купцов и посадских людей в храмовом строительстве.

Архитектура. Эволюция новгородского храма, художественные и конструктивные изменения: подкупольные столбы придвинуты к стенам, трехлопастное покрытие, трехчастное деление стены лопатками, отвечающее внутреннему конструктивному решению храма. Орнаменты барабана и апсиды, ниши в стене, вставки каменных крестов разнообразных форм. Церкви: Спаса на Ковалеве (1345), Успения на Волотовом поле (1352), Федора Стратилата (1360-1361) и Спасо-Преображения на Ильине улице (1374) - примеры установившегося в Новгороде классического типа простого и конструктивно-ясного храма.

Гражданское строительство. Грановитая палата. Архиепископский дворец. Стены и башни новгородского Кремля.

Архитектура XV века. Сокращение размеров храмов, появление храмов на подклетьях. Нарочитый архаизм, выразившийся в подражании архитектуре XII века церкви Ильи на Славне, Петра и Павла в Кожевниках.

Монументальная живопись XIV века. Задачи синтеза, осуществляемые живописцами в каждом храме, применительно к особенностям его архитектуры. Фрески церкви Успения на Волотовом поле. Новые черты в их иконографии: смелая свобода исполнения, введение в композицию архитектурных конструкций. Народные истоки искусства волотовских мастеров. Фрески церкви Спаса на Ковалёве, их близость к фрескам церкви Успения на Волотовом поле и Федора Стратилата. Черты воздействия южнославянского искусства.

Роль Феофана Грека в развитии древнерусского искусства, его связь с идеологическими движениями Византии XIV века. Фрески церкви Спаса-Преображения на Ильине улице: «Пантократор», фигуры праотцов в простенках барабана Оформление Троицкого придела, изображения столпников, «Троицы», «Богоматери-Знамения». Значение однофигурных композиций в живописи Феофана. Ярость индивидуальных характеристик, интерес к личности человека, суровость сильных и значительных обрзов. Фрески церкви Федора Стратилата - произведение новгородских последователей Феофана.

Иконопись XIV- XV веков. «Рождество Богородицы» (ГТР), «Св. Георгий» (ГРАД), «Четырехцветная» (ГРМ). Отражение в иконах исторических событий и изображение реальных персонажей: «Битва новгородцев с суздальцами» (ГРМ, ГТГ, Новгородский музей), «Молящиеся новгородцы» (Новгородский музей). Иконы северной школы живописи. Людогощинский крест (1359, Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник) - памятник новгородской скульптуры.

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора.

4.2.3. История искусства Пскова XII-XV веков

Сформировать представление об искусстве Пскова конца XIII—XV вв. Рассказать о начале объединения русских земель в борьбе против монголо-татарского ига. Познакомить с общественной жизнью, культурой, искусством Пскова.

Особенности политического строя Пскова. Слабость феодальной верхушки и князя. Развитие ремесленного производства, роль торговли. Демократический характер псковского искусства.

Архитектура. Особенности псковской архитектуры: понижение боковых абсид и западных углов здания, крепостной характер культовой архитектуры, включение звонниц. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (1156) - один из первых каменных храмов. Троицкий собор и его градообразующее значение.

Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Особенности системы росписей со сценой «Вознесения» в куполе. Графическая манера исполнения, лаконизм композиций, непосредственность эмоциональных характеристик.

Псковская школа иконописи и ее особенности: ярко выраженный местный этнический тип в изображениях, приглушенный колорит: «Богоматерь Одигитрия» (ГТГ), «Илия с житием» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Крещение» (ГТГ).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; подготовить сообщение о сюжетах отдельных икон.

4.2.4. Искусство Московского княжества XIV-XV вв.

4.2.4.1. Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.

Сформировать представление об особенностях раннемосковской архитектуры. Познакомить с памятниками живописи, архитектуры. Раскрыть роль Московского княжества в формировании Русского государства.

Укрепление основы русской народности (параллельно с украинской и белорусской). Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Московское княжество и его значение в консолидации русских земель в борьбе с татарами. Победа на Куликовом поле (1380). Москва - политический и культурный центр Древней Руси. Художественные связи русских земель с Византией и Балканскими странами.

Расцвет искусства в XIV- XV веках. Его новый характер, новые идеи и образы, развитие передовых художественных устремлений в рамках старых средневековых форм искусства. Усиление связей с Византией, приезд константинопольских художников по приглашению митрополита Феогоста в Москву, поездки русских иконописцев в Константинополь. Подъем русской культуры и чувства национального самосознания, интерес к прошлому, к искусству Владимиро-Суздальской Руси. Литературные произведения этого времени «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», патриотизм, уважение и любовь к прошлому своей родины как основные черты этих произведений.

Архитектура XIV- XV веков. Каменное строительство при Иване Калите, возведение соборов, укрепление оборонительных стен Кремля.

Создание крепостей в Московской Руси и их особенности (Белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый «град» Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде). Градозащитная роль храмов.

Особенности раннемосковской архитектуры: применение известняка, как основного строительного материала, сочетание традиций владими́ро-суздальского зодчества с новыми приемами: деление фасадов пилястрами, замена аркатурно-колончатого пояса тройной лентой плоского резного рельефа, ярусы кокошников. Церковь Николы в селе Каменское

как особый тип сооружений. Собор Успения на Городке в Звенигороде (ок. 1400), соборы Спасского Андронникова монастыря (1427), Саввинского Сторожевского монастыря близ Звенигорода (нач. XV в.), Троицкого Троице-Сергиева монастыря (1422).

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории возникновения города Москвы. Зафиксировать памятники раннемосковской архитектуры.

4.2.4.2. Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV века (Феофана Грека, Андрея Рублева). Привить навыки сравнительного анализа живописных приемов художников. Воспитывать интерес к наследию русского искусства.

Расцвет московской школы живописи. Оформление стилистических особенностей местных художественных школ. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Троице-Сергиев монастырь и его роль в русской культуре и в формировании личности Рублева.

Совместная работа Андрея Рублева, Прохора с Городца и Феофана Грека в Благовещенском соборе Кремля (1405). Иконы «Преображение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря» из иконостаса этого собора. Росписи в Успенском соборе на Городке в Звенигороде (фреска с изображением Флора и Лавра. Фрески в Успенском соборе города Владимира(1408), выполненные Андреем Рублевым вместе с Даниилом Черным. Композиция «Страшного суда», ее высокое идейное и гуманистическое значение. Иконостас Успенского собора. «Звенигородский чин» (ГТГ) Андрея Рублева. Глубокий философский смысл иконы «Троица» (ГТГ), ее композиционные и колористические достоинства. Вопрос о роли Андрея Рублева в создании миниатюр Евангелия Хитрово (ГБЛ, миниатюра с изображением ангела - символа Евангелиста Матвея). Историческое значение творчества художника, его высокие морально-эстетические идеалы.

Декоративно-прикладное искусство. Произведения Амвросия - мастера Троице-Сергиевского монастыря (1430 - ок. 1494). Возрождение художественной обработки металла, обогащение технических приемов. Оклады Евангелия Федора Кошки и Евангелия Симеона Гордого, определяющая роль его центрической композиции для памятников того же назначения в последующие века.

Складень Лукиана. Наконечник рогатины князя Бориса Александровича. Памятники лицевого и орнаментального шитья. Пелена Марии Тверской. Покров с изображением Сергия Радонежского. Мелкая пластика.

Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие русской культуры.

Самостоятельная работа: сделать зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на характер контурной линии и колористическое решение. Посмотреть видеофильм, например, из цикла П. Волковой «Мост над бездной»: «Андрей Рублев. Троица» по Интернету (YouTube).

4.3. Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI века

4.3.1. Архитектура конца XV – начала XVI века

Раскрыть роль и значение архитектуры второй половины XV — начало XVII века в дальнейшем развитии русского искусства, подчеркнуть значение синтеза ренессансных и древнерусских традиций храмовой и крепостной архитектуры. Дать характеристику архитектурных особенностей основных храмов Соборной площади Московского Кремля.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Сложение общерусской культуры. Объединение русских земель в единое независимое государство и завершение процесса.

Превращение Кремля в государственную резиденцию. Кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля (1485-1496). Идеино-политические, градостроительные и архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное и новое в Московском Кремле конца XV в. Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений Кремля. Стены и башни Кремля, их объемно-пространственная структура. Крепостные сооружения Нижнего Новгорода, Тулы, Коломны и других городов.

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Ферапонтова и Рождественского (в Москве) монастырей). Особенности внутреннего убранства храмов.

Творческое сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор (1475-1479) Аристотеля Фиораванти и его влияние на становление особого типа городского собора. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле: Архангельский собор (1505-1508) Алевиза Нового, храм-колокольня (столп) Ивана Великого (1505-1508) Бона Фрязина, Церковь Ризположения (1484-1486) и Благовещенский собор (1484-1486), построенные псковскими мастерами, Грановитая палата (1487-1491), сооруженная Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Мономахов трон из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об истории возникновения отдельных памятников Московского Кремля; зафиксировать памятники архитектуры, обозначить их функцию.

4.3.2. Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия

Сформировать представление о творчестве иконописца Дионисия определившего главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека.

Дионисий (около 1440 – между 1503-1508 гг.) и его школа. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля (фрески на алтарной преграде и алтарных помещениях). Цикл росписей (около 25 композиций) Рождественского собора Ферапонтова монастыря (1502). Иконостас Рождественского собора. Иконы Дионисия: «Спас в силах» (1500), «Распятие» (обе в ГТГ), «Богоматерь Одигитрия»; житийные иконы: «Митрополит Петр», «Митрополит Алексей» и др.. Стилистические особенности живописи Дионисия.

Новые тенденции в древнерусской живописи XVI века: расширение круга тем, многословность изобразительного языка, реалистические тенденции. Школы 1520-х годов, иллюстрирующие нравоучительные притчи: «Притча о слепце и хромце» и др. Политическая направленность живописи, воинская тема: икона «Церковь воинствующая». Появление светских мотивов в иконописи и миниатюре.

Строгановская школа живописи конца XVI – начала XVII века.

Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV — первой трети XVI в.

Лицевое и орнаментальное шитье (пелена мастерской Елены Волошанки, пелена мастерской Соломонии Сабуровой «Явление Богоматери Сергию» и др.).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради главные этапы творчества Дионисия, перечислить основные произведения. Сделать (по выбору) описание одной из икон художника.

4.3.3. Архитектура середины и конца XVI века

Проанализировать основные этапы становления Русского централизованного государства, подчеркнуть роль архитектуры в решении градостроительных задач. Показать образно-стилистические изменения в культовой архитектуре, выяснить характер влияния традиций деревянного зодчества на храмовое строительство, проанализировать особенности нового шатрового типа храма.

Сложение многонационального государства. Эпоха Ивана Грозного. Укрепление самодержавия и крепостничества, классовая борьба в XVI—XVII вв. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой.

Формирование общерусского стиля. Обогащение средств художественного выражения. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Деревянное народное зодчество (по памятникам XIV—XIX вв.), его традиции и влияние на каменную архитектуру. Шатровый центрический тип храма и его эволюция. Церковь Вознесения в Коломенском (1532). Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове (середина XVI в.) Собор Василия Блаженного (собор Покрова Божией Матери на

Рву) на Красной площади в Москве (1555-1561), возведенный Бармой и Постником. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм.

Федор Конь и его «градоделательная» деятельность (Белый город, крепость в Смоленске).

Влияние московской архитектуры на ансамбли русских городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о своеобразии памятников деревянного зодчества; зафиксировать памятники архитектуры.

4.3.4. Русское искусство XVII века

Русская культура на пороге Нового времени - коренных социально-экономических и культурных преобразований. Усиление контактов между русскими землями и другими странами. Социально-экономические и культурные преобразования. Сложение всероссийского рынка, развитие ремесел и торговли.

4.3.4.1. Русская архитектура XVII века

Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки. Изменение облика Москвы (элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города).

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество (палаты Аверкия Кириллова, Волкова, «теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве).

Культовая архитектура. Светский характер храмов, усиление ее декоративности, включение ордерных элементов, скульптурного декора, изразцов. Церковь Троицы в Никитниках.

Шатровые храмы. Повторение традиционных художественных форм. Превращение шатра в декоративную постройку: «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове, Рождества Богородицы в Путинках. Мероприятия по регулированию характера культового зодчества. Закон «освященного пятиглавия».

Архитектурная деятельность патриарха Никона (Ново-Иерусалимский монастырь).

Каменно-деревянные постройки (палаты Поганкиных). Поиски новых архитектурных решений в конце XVII века. «Нарышкинское» или «Московское барокко». Создание нового типа ярусного храма: церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, Спаса в Уборах (Храм Спаса Нерукотворного Образа), Троицы в Лыкове. Гражданское и жилое строительство.

Строгановский стиль архитектуры. Рождественская (Строгановская церковь) в Нижнем Новгороде 1696 – 1703 г.г. Введенский собор в Сольвычегодске 1689 - 93 и др.).

Влияние московской архитектуры на ансамбли ряда городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: термин «нарышкинское» (или «московское») барокко; перечислить основные памятники.

4.3.4.2. Русская живопись XVII века

Сформировать представление об основных направлениях развития живописи. Познакомить с особенностями «годуновской» и «строгановской» школ.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве XVII века. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой. Кризис средневекового мировоззрения. Интерес к историческому повествованию: иконы «Благословенно воинство...», «Церковь воинствующая». Появление новых жанров и светских реалистических мотивов, введение в иконы пейзажных и архитектурных фонов.

«Годуновская» (роспись церкви Живоначальной Троицы в Вяземах, иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря, «годуновские» псалтыри и др.) и «строгановская» (произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина и его сыновей) школы — основные направления в изобразительном искусстве конца XVI — начала XVII в.

Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Фрески Архангельского собора и Золотой палаты Московского Кремля. Особенности росписи церкви Святой Живоначальной Троицы в Никитниках. Фрески церковью Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Строгановская школа и «северные письма». Местные художественные центры Поволжья (Кострома, Ярославль).

Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к человеческой личности. Творчество Симона Ушакова и его трактат «Слово к люботщателям иконного писания». «Записки» Симеона Полоцкого, «Послание некоего изуграфа» Иосифа Владимирова и Иосифа Владимирова. «Живописное» направление в иконописи (Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский). Станковая живопись: произведения Симона Ушакова, Федора Зубова, Гурия Никитина и других.

Усиление светских реалистических мотивов в живописи, подготовивших культурный перелом в начале XVIII века. Парсуна конца XVII века, портретные изображения М. В. Скопина-Шуйского, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г. П. Годунова и др.

Эволюция книжной миниатюры: миниатюры Лицевого летописного свода XVI в; миниатюры лицевых житий (Житие Сергия Радонежского). Миниатюры к трудам: «Житие Антония Сийского», «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник» и другие.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о творчестве С. Ушакова, сделать описание основных архитектурных памятниках перечислить основные памятники.

4.3.5. Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представление о русском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв., его формах и видах. Познакомить с русским орнаментом, его особенностями и местом в быту и искусстве. Объяснить выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре.

Русское народное декоративно-прикладное искусство XVII века, его формы и виды, воплощение фольклорных мотивов и отголосков языческих образов. Тяга к декоративности - основная тенденция развития прикладного искусства. Возрастание значения народного орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Художественная обработка дерева. Золотое и серебряное дело (посуда, государственные регалии, парадное оружие, оклады книг и икон). Местные художественные центры (Сольвычегодск, Ярославль, Нижний Новгород и др.). Лицевое, орнаментальное шитье. Крестьянский и городской костюм.

Выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре, роль в становлении русского искусства Нового времени.

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о сокровищнице Кремля.

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

5.1. Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)

Сформировать представление об особенностях исторического развития Италии и причинах раннего возникновения здесь культуры Возрождения. Познакомить с искусством Флоренции - ведущим центром итальянской культуры и творчеством представителя флорентийской школы живописи Чимабуэ (Ченни ди Пепо); выявить художественное своеобразие сиенской школы на примере творчества Дуччо ди Буонинсенья и Симоне Мартини. Раскрыть новаторский характер творчества Джотто.

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства. (Происхождение термина «Возрождения» и его понимание в различные эпохи). Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения.

Рост и укрепление экономики и политического значения коммун, превращение их в города-государства, развитие торговли и производства. Зарождение капиталистических отношений. Периодизация искусства эпохи Возрождения. Формирование новой культуры в XIII-XIV веков, появление литературы на народном итальянском языке. Роль Данте, Петрарки, Боккаччо в развитии светской литературы. Становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку. Формирование локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.).

Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции XIII-XIV веков. Расцвет духовной культуры города. Мастер флорентийской школы Чимабуэ (1240/50-ок. 1302) и его произведения: «Мадонна с младенцем и ангелами» (конец XIII века), фрески в церкви Сан Франческо в Ассизи (1280-е гг.). Творчество Джотто ди Бондоне (1266/67-1337) и значение его художественной реформы в развитии реалистического искусства эпохи Возрождения. Фрески в капелле дель Арена в Падуе (1308-1310).

Художественное своеобразие сиенской школы. Черты утонченной изысканности и декоративизма в искусстве Сиены. Сохранение элементов византийской традиции, влияние североευропейской готики. Творчество Дуччо ди Буонинсенья (ок.1255-1319): «Маэста» (1308-1311). Творчество Симоне Мартини (ок.1284-1344): «Кондотьер Гвидориччо де Фольяни», «Благовещение» (1333), «Мадонна».

Самостоятельная работа: словарная работа (Возрождение, Проторенессанс; флорентийская, пизанская школы); записать названия работ и имена авторов. Посмотреть видеофильм, например: «Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды. (1305)» из цикла «Мост над бездной» (П. Волкова).

5.2. Искусство Раннего Возрождения в Италии (XV в.)

5.2.1. Архитектура Раннего Возрождения

Сформировать представление о светском характере архитектуры Раннего Возрождения, основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства; познакомить с композициями нового типа светского здания и культового храма; выявить новаторские черты в творчестве архитекторов Брунеллеско и Альберти.

Расцвет итальянских городов-государств в XV веке. Светский характер культуры Возрождения. Распространение гуманизма, его роль в формировании культуры и искусства раннего Возрождения, героизация человеческой личности. Изучение античной культуры, творческое использование ее наследия. Связь искусства и науки. Изучение законов линейной перспективы, строения и пропорций человеческого тела. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л.Б. Альберти).

Архитектура Раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Сложение нового типа светского здания (палаццо, общественное здание, вилла) и культового храма (идеи центрического и базиликального храмов). Филиппо Брунеллески (1377-1446) и его сооружения: дом детского приюта (госпиталя, 1419), купол собора Санта Мария дель фиоре (1420), церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421), капелла Пацци (1430), фасад палаццо Питти во Флоренции.

Леон Баттиста Альберти (1404-1472) – теоретик, архитектор, инженер. Книги Альберти: «О живописи» -1435; «Десять книг о зодчестве» - 1452). Архитектурные

сооружения Альберти: палаццо Ручеллаи (1446-1451), фасад церкви Санта Мария Новелла, (оба - Флоренция), церковь Сан Андреа в Мантуе.

Самостоятельная работа: словарная работа (палаццо, вилла, центрический храм); записать название основных памятников и имена авторов; подготовить сообщение о творчестве Брунеллески и Альберти.

5.2.2. Скульптура Раннего Возрождения

Сформировать представление о скульптуре Раннего Возрождения; познакомить с появлением новых приемов пластического языка, основанного на изучении природы и на обращении к античным традициям; выявить развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет) на примере знакомства с творчеством Гиберти, Донателло и Вероккио.

Творчество Лоренцо Гиберти (1378-1455). Идеализирующие тенденции и черты реализма в его произведениях: две пары бронзовых дверей для флорентийского баптистерия (первые-[1403-1424]; вторые-[1425-1452]).

Донателло - Донато ди Никколо ди Бетти Барди (1388-1466) – глава нового реалистического направления в скульптуре. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи, конного монумента, рельефа.

Работа над образами Давида (1408-1409), Иоанна Евангелиста (1408-1415), св. Марка (1411-1412), св. Георгия (1416). Статуи ниш башни флорентийского собора (1420-1430): образы Иеремии, Аввакума. Деятельность Донателло в Падуе (1433-1443): рельефы падуанского собора св. Антония (1433); конная статуя кондотьера Эразмо ди Нарни («Гаттамелатта» - «Пестрая кошка» - 1443-1453 гг.). Поздний флорентийский период: бронзовая группа «Юдифь и Олоферн» (1456-1457), «Мария Магдалина», рельефы кафедры флорентийского собора.

Скульптурные и живописные произведения Андреа Вероккио (1435-1488). Бронзовая фигура Давида (1476), конная статуя кондотьера Бартоло Коллеони в Венеции (1479-1496), картина «Крещение» (1476).

Самостоятельная работа: Составить список в хронологическом порядке основных произведений скульпторов Раннего Возрождения. Сделать сравнительное описание конных монументов Донателло Вероккио.

5.2.3. Живопись Раннего Возрождения

Сформировать представление о живописи Раннего Возрождения; познакомить с творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в Северной и Средней Италии.

Мазаччо (1401-1428) – родоначальник ренессансного реализма в живописи XV века. Индивидуальность характеристики, выразительность передачи человеческих чувств и

отношений. Фрески в капелле Бранкачи церкви Санта Мария дель Кармине (1425-1427 – Флоренция): «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Чудо с податью» и др. Обобщенность и лаконичность монументальной формы. Формирование нового художественного языка, основанного на пристальном изучении законов реалистического отражения действительности. Использование научно обоснованного метода математической или линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы.

Творчество Сандро Боттичелли (1444-1510) – «поэта линий». Противоречивый характер его искусства. Произведения Боттичелли: «Поклонение волхвов» (ок. 1475), «Весна» (ок.1478), «Рождение Венеры» (ок. 1485), «Оплакивание Христа» (ок. 1500). Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений.

Творчество Пьеро делла Франческа (1410/20-1492) и его влияние на развитие искусства Италии второй половины XV века. Трактаты о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Цикл фресок в церкви Сан Франческо в Ареццо. Парные портреты четы Монтефельтро. Эпичность образов, лаконичность и обобщенность монументальной формы, разработка проблем передачи света и воздуха.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазаччо и Боттичелли. Посмотреть видеофильм, например: «Боттичелли Сандро. Весна» (1477 г.) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube .

5.3. Искусство Италии Высокого Возрождения

История искусства Высокого Возрождения в Италии (XV-XVI веков. Общая характеристика Высокого Возрождения. Расцвет искусства. Роль Рима как политического и художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности и гармонического единства мироздания. Синтез искусств, равноправное положение живописи и скульптуры по отношению к архитектуре. Обособление и развитие новых жанров – портрета, пейзажа и исторической живописи.

5.3.1. Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)

Сформировать представление о творчестве Леонардо да Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Рассказать об основных произведениях и направлениях деятельности (живопись, скульптура, архитектура), о композиционных и живописных экспериментах; познакомить с учением Леонардо о светотени (т.н. «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере); обратить внимание на почти неуловимые предметные очертания его картин.

Ранние произведения Леонардо да Винчи, влияние в них искусства Кватроченто: фигура ангела в картине Вероккио «Крещение Христа» (ок.1472), «Мадонна с цветком» – «Мадонна Бенуа» (1478). Работы 1480-х годов: «Поклонение волхвов» (1481-1482), «Св.

Иероним» (1481). «Мадонна Лита» (1480) – произведение, в котором нашел выражение тип леонардовской женской красоты. Миланский период творчества (1482-1499, 1506): «Мадонна в гроте» (1483-1494) - алтарная картина, объединившая особенности манеры письма художника. Фреска «Тайная вечеря» (1495-1498) в трапезной монастыря Санта Мария дела Грацие близ Милана - наивысшее достижение художника, в котором воплотились связи науки и искусства, научные и живописные изыскания Леонардо. «Портрет Цецилии Галерани» (1483), скульптурные работы: статуя Лодовико Моро. Возвращение во Флоренцию (1503-1506), основные произведения: картон «Битва при Ангиари» (1499-1506), «Портрет Моны Лизы Джоконды» (1503-1506), «Святая Анна» (1500-1510). Французский период творчества (1515-1519). Поздние живописные работы Леонардо. Влияние Леонардо на развитие европейского искусства. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да Винчи, значение его научных изысканий в художественном творчестве.

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Леонардо да Винчи; подготовить сообщение о системе обучения итальянских художников эпохи Возрождения. Посмотреть видеофильм, например: «Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» (1510) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube .

5.3.2. Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)

Сформировать представление о творчестве Рафаэля Санти, художника, создавшего образ идеально прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; обратить внимание на совершенство композиционных построений мастера.

Рафаэль – выдающийся художник Высокого Возрождения, который синтезировал достижения своих предшественников и воплотил в своих произведениях гуманистический образ совершенного человека. Творческий путь художника. Влияние учителя Перуджино на ранние работы: «Сон рыцаря», «Мадонна Конестабиле» (ок. 1502), «Обручение Марии» (1504). Флорентийский период: «Положение во гроб» (1507). Создание нового, земного и реалистического образа мадонны. Цикл картины с изображением мадонны: «Мадонна Грандунка» (ок. 1505), «Мадонна со щегленком» (1505), «Прекрасная садовница» (1507). Римский период творчества Рафаэля (1508-1520). Росписи ватиканских станц: «Станца печати» (1508-1511), «Станца Элиодора» (1511-1514), «Станца пожара» (1514-1517). Картоны для ковров. Росписи лоджий в Ватикане. Росписи виллы Фарнезины. Алтарные картины: «Сикстинская мадонна» (1513-1514), «Преображение» (1517-1520). Портреты современников кисти Рафаэля: «Портрет Маддалены Дони», «Портрет папы Юлия II» (1511-1512), «Бальтасаре Кастильоне» (ок. 1515), «Дама с вуалью» (1517-1518), «Портрет Льва X с кардиналами Джулио деи Медичи и Луиджи деи Росси» (1518-1519) и др. Архитектурное творчество Рафаэля.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; подготовить сообщения об идейном содержании росписей ватиканских станц «Афинская школа», «Диспута», «Парнас».

5.3.3. Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)

Сформировать представление о творчестве Микеланджело - величайшего представителя ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора. Раскрыть новаторские достижения художника в изобразительном искусстве.

Основные этапы творчества художника. **Ранние произведения** Микеланджело: мраморные рельефные композиции: «Мадонна у лестницы» (ок. 1491), «Битва кентавров» (1492); мраморные фигуры для церкви св. Петрония в Болонье (1494); Работа над статуей «Давида» (1501-1504).

Живописные работы: тондо «Святое семейство» (1505-1508), картон «Битва при Кашине» (1505). **Римский период** творчества (1496-1500). Работа над фресками плафона Сикстинской капеллы в Ватикане (1508-1512). Скульптурные композиции: «Вакх» (1496-1497), «Оплакивание Христа» - «Пьета» (1498-1499). Работа над гробницей Юлия II (1505, 1513-1516, 1545). Скульптуры для надгробия Юлия II: Бронзовая статуя Юлия II (1506-1508). «Восставший раб», «Умиравший раб» (1513), Моисей (1515-1516).

Участие Микеланджело в обороне Флоренции (1529-1530). Ансамбль капеллы Медичи (1520-1534). **Поздние работы:** фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле (1534-1541), фрески капеллы Паолина (1540), бюст Брута (1537-1538), «Пьета» (1550-1555), «Пьета» (1546 г. – в Риме, 1548-1555 г. – во Флоренции). «Пьета Ронданини» (1555-1564). Отражение кризиса культуры Возрождения в поздних произведениях художника, трагических их характер.

Архитектурные произведения Микеланджело: достройка и расширение церкви Сан Лоренцо во Флоренции, проект фасада (1517-1520), Сакристия – усыпальница Медичи (1521-1524), отделка библиотечного зала и вестибюля «Лауренцианы», завершение дворца Фарнезе, строительство собора св. Петра. Купол собора св. Петра в Риме. Перестройка римского Капитолия (1546).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради основные произведения Микеланджело. Подготовить сообщение о создании капеллы Медичи. Подготовить описание основных сюжетов плафона, созданного художником в Сикстинской капелле в Ватикане.

5.3.4. Венецианская школа живописи

5.3.4.1. Творчество Джорджоне и Тициана

Сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Венецианская школа живописи (XVI век). Своеобразие венецианской школы в итальянском искусстве XVI века, ее жизнеутверждающий характер.

Джорджоне – Джорджо да Кастельфранко (1476-1510) и его новаторская роль в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции: значительно расширяет тематику живописи, вводит пейзаж и изображение нагого тела, стремится к одухотворенности и психологической выразительности образов. Картины на мифологические и литературные темы. «Юдифь» (ок.1500-1502), «Гроза» (1506-1507), «Спящая Венера» (1507-1508), «Сельский концерт» (1510). Портреты: «Неизвестный юноша», «Антонио Броккардо». Новое понимание жизни, связь человека с природой, тонкость колористических решений, торжество гуманистических идеалов.

Тициан Вечеллио (1477-1576) – крупнейший представитель венецианской школы поры расцвета Высокого Возрождения. Основные этапы творчества. Многоплановость и сложность его искусства. Ранние произведения: фрески в Скуола дель Санто из истории св. Антония Падуанского (1511), «Цыганская мадонна» (ок.1510). Поиски прекрасного женского образа, создание своего варианта земной и чувственной красоты: «Любовь небесная и земная» (1514). Контрастное сопоставление характеров, психологическая острота образов в картине «Динарий кесаря» (1516). Произведения зрелого периода: алтарные картины Тициана: «Вознесение Марии» («Ассунта») (1518) и «Мадонна Пезаро» (1519-1526) в церкви Санта Мария дель Фрари в Венеции. Религиозные картины, усиление в них драматизма, экспрессивности живописных средств: «Терновый венец» (ок.1570), «Св. Себастьян» (1570), «Оплакивание Христа» (1573-1576). Картины на мифологические сюжеты: «Вакх и Ариадна» (1523), «Даная» (1545). Батальная композиция «Битва при Кадоре».

Портреты кисти Тициана: «Юноша с перчаткой» (ок.1518-1520), «Портрет папы Павла III с внуками Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1546), «Портрет Ипполито Риминальди» (1548), Сдержанность, достоинство и величие портретных образов, глубокая проникновенность во внутренний мир человека.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о картинах «Юдифь» (Джорджоне); «Динарий кесаря» (Тициана).

5.3.4.2. Творчество Веронезе и Тинторетто

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения и характере отражения его в произведениях Веронезе и Тинторетто. Указать на влияние тенденций маньеризма в художественно-образном решении творческих замыслов.

Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) (1528-1588) - мастер алтарных картин и пышных монументальных росписей, где главным действующим лицом является согражданин художника. Светский характер религиозных картин: «Брак в Канне» (1562), «Пир у Симона Фарисея» (1570), «Пир в доме Ливия» (1573). Роспись в церкви св. Себастьяна (1555-1556). Историческое полотно «Битва при Лепанто» (1571), отклик художника на современные события - на победу Венеции над турками. Цикл картин для семьи Куччина, тонкая

проникновенность в передаче характеров, глубокая человечность образов. Декоративный характер его живописи, оригинальные композиционные и колористические решения. Трагические тенденции в поздних картинах художника: «Распятие», «Оплакивание Христа».

Якопо Тинторетто – Якопо Робусти (1519-1594) – яркий представитель венецианского искусства второй половины XVI века. Сочетание реализма с мистической экзальтацией и маньеристическими тенденциями. Картины: «Чудо св. Марка» (1548), «Спасение Арсиной» (1555), «Введение во храм» (1555), «Бегство в Египет» (1582-1584). Значение изображения природы в картинах художника. Цикл картин на сюжеты из истории св. Марка. (1562-1566). Новая интерпретация традиционных религиозных и мифологических сюжетов, живописные варианты темы «Тайная вечеря» (1566; 1591-1594).

Характерные черты творчества Тинторетто: маньеристические приемы композиционного построения и трактовки фигур, экспрессия, драматизм, глубина раскрытия психологических явлений.

Искусство маньеризма. Два этапа развития нового направления: ранний маньеризм и зрелый маньеризм. Характерные черты и признаки маньеризма. Представители маньеризма: Якопо Понтормо (1494-1556), Россо (1494-1541) и Джулио Романо (1492-1541).

Пармиджанино - Франческо Маццола (1503-1540) – крупнейший художник маньеристического искусства. «Мадонна с розой» (1527), «Мадонна с длинной шеей» (1534-1540).

Самостоятельная работа: словарная работа (маньеризм); перечислить основные произведения художников маньеризма; подготовить сообщения о творчестве Париджанино, Джорджо Вазари, Бенвенуто Челлини.

5.4. История искусства стран Северного Возрождения

5.4.1. История искусства Нидерландов эпохи Возрождения

5.4.1.1. Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков

Познакомить с особенностями искусства Возрождения в Нидерландах. Выявить сосуществование реалистических и готических тенденций, демократические и фольклорные черты. Сформировать представление о творчестве братьев ван Эйков и их роли в развитии искусства Нидерландов эпохи Возрождения.

Образ мира в нидерландском искусстве эпохи Возрождения. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Новаторское творчество братьев ван Эйков, основателей нидерландской школы, утверждение станковой картины. Гентский алтарь (ок. 1432) ван Эйков, особенности композиции, приемы художественной выразительности.

Губерт ван Эйк (?-1426) и его картина «Три Марии у гроба Христа».

Творчество Ян ван Эйка (ок.1390-1441), родоначальника масляной живописи. Произведения Ян ван Эйка: «Мадонна в церкви» (конец 1520-х гг.), «Мадонна каноника Ван дер Пале» (1436), «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434), переплетение в произведениях

символического и реального, тщательная проработка деталей. Новое понимание портрета, изменения композиционной структуры: отход от профильного изображения, трехчетвертной разворот фигуры, обращенность к зрителю, острая выразительность образа. «Портрет неизвестного в красном тюрбане» (1433), «Портрет кардинала Альбергати» (1431). Анализ композиции «Портрет Джованни Арнольфини и его жены» (1434).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Подготовить описание (по выбору) одного из произведений Ян ван Эйка.

5.4.1.2. Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего

Сформировать представление о творчестве Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего - самобытных художников, которые отразили народное мировоззрение своего времени.

Иероним ван Акен Босх (ок. 1450-1516). Переплетение в его творчестве фольклора и мистики, фантастики и реализма. Назидательные полотна: «Исцеление глухости» (1475-1480?), «Фокусник» (1475-1480), «Семь смертных грехов». Произведения на религиозные сюжеты и их новая интерпретация: «Христос перед народом» (1475-1480), «Распятие с донатором» (1480-1485), «Несение креста» (1490-1500). Зрелый период творчества. Характерные особенности произведений этого периода: иносказательность содержания социальный подтекст: «Корабль дураков» (ок.1490-1500), триптихи: «Воз сена» (1500-1502), «Сад земных наслаждений» (ок.1503-1504). Поздние работы художника, отразившие трагизм и сложность духовного бытия человека: «Блудный сын» (1510), «Несение креста» (1515-1516).

Творчество Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525/1530-1569). Новая философская и социальная тематика, развитие бытового жанра и пейзажа. Ранние произведения художника. Создание сатирических полотен: циклы «Семь смертных грехов», «Семь добродетелей» (период 1556-1550). Связь с фольклором и народной сатирой: «Битва масленицы и поста» (1559), «Пословицы» (1559), «Детские игры» (1560). Тема войны и смерти в произведениях художника: «Триумф смерти» (1562), «Избиение младенцев». Аллегорические произведения: «Падение ангела» (1562), «Вавилонская башня» (1563), «Слепые» (1568). Мир природы и людей в цикле пейзажей «Времена года» (1565). Сельская жизнь и ее отражение в картинах «Крестьянская свадьба» (1566), «Крестьянский танец» (1566). Графика Брейгеля.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Подготовить описание картины Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу». Посмотреть видеофильм, например: «Босх Иероним. Корабль дураков (1500)» из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube .

5.4.2. История искусства Германии эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)

5.4.2.1. Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528)

Сформировать представление о творчестве Альбрехта Дюрера – ведущем художнике немецкого Возрождения. Раскрыть связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии. Познакомить с графикой Дюрера, объяснить технические особенности гравюры на дереве и металле.

Социальная и идейная борьба в Германии в эпоху Возрождения. Реформация и крестьянская война в Германии, их влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Начало книгопечатания и развития графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Влияние итальянского искусства на творчество Дюрера. «Дневник нидерландского путешествия» Дюрера. Живописные произведения Дюрера: «Поклонение младенцу» (1496), Паумгартнеровский алтарь (1502-1504), «Праздник четок» (1505-1507), «Адам и Ева» (1507). Пространственность построений композиций сочетается с тщательной передачей деталей. Портреты современников, людей ярких дарований и сильных страстей: «Портрет Освальда Крелля» (1499), «Портрет молодой женщины» (1506-1507). Отражение духовной жизни художника в его автопортретах. Роль Дюрера в развитии гравюры на дереве и металле, новаторские технические приемы, сочетание смелости художественных приемов с богатством содержания. Серии гравюр на дереве: «Апокалипсис» (1498), «Жизнь Марии» (1500-1505), «Большие страсти» (1498, 1511-1512), «Малые страсти» (1511-1512), «Страсти» (1511-1512). Гравюры на меди: «Адам и Ева» (1504), «Немезида» (1501), «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия» (все-1513-1514). Работы для императора Максимилиана (1515-1518): монументальные гравюры на дереве: «Триумфальная арка» (1515), «Триумфальная колесница». Поздние произведения художника: «Четыре апостола» (1526), портреты нюрнберских бюргеров Иеронима Хольцшюэра (1526), Якоба Муффеля (1526).

Самостоятельная работа: записать названия основных живописных и графических произведений Дюрера. Подготовить сообщения о сериях гравюр Дюрера на металле.

5.4.2.2. Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543)

Сформировать представление о творчестве Ганса Гольбейна Младшего – крупнейшем портретисте XVI века.

Широкий диапазон творчества Ганса Гольбейна Младшего: фрески на сюжеты из мифологии, античной истории и современной литературы. Преобладающее место портрета в творчестве художника. Правдивость характеристики личности, подчеркнутая индивидуализация. Художественные приемы, свойственные Гольбейну в решении задач портрета: ограниченность пространства, уплощенность формы и графичность ее трактовки, реалистическая трактовка образов. Парные портреты Якоба Майера и его жены (1516), портрет Эразма Роттердамского (1523), Томаса Мора, математика и астронома Никласа

Кратцера, французского посла в Лондоне Моретта, короля Генриха VIII. Графика Гольбейна. Серия гравюр на дереве Гольбейна «Пляска смерти» (1524-1526). Рисунки Гольбейна.

Самостоятельная работа: Проанализировать «Портрет Эразма Роттердамского» Г.Гольбейна.

5.4.3. Искусство Испании эпохи Возрождения

Сформировать представление о подъеме испанского искусства в эпоху Возрождения. Познакомить с творчеством Эль Греко.

Объединение страны, возвышение королевской власти в конце XV – первой половине XVI века. Географические открытия, расширение пределов государства. Церковь и инквизиция как опора испанского абсолютизма. Сложность и противоречивость испанского искусства, смесь реализма с чертами фантастики и религиозной экзальтации. Влияние итальянского маньеризма.

Творчество Эль Греко – Доменико Теотокопули (ок.1541-1614), связь его искусства с византийскими традициями и маньеризмом венецианской живописной школой. Религиозные картины: «Троица», «Успение Богородицы», «Раздираание одежд Христа» (все 1577 г.). Полотно «Погребение графа Оргаса» (1586), особенности художественного решения. Особенности индивидуальной манеры Эль Греко: склонность к деформации, вытянутости пропорций фигур и дематериализация форм, сочетание фантастичности сюжета и реализма трактовки, тонкость передачи душевных движений. Эль Греко – мастер портрета. Основные произведения: «Портрет инквизитора Ниньо де Гевара» (1596), «Дама в боа». Характерные особенности портретных композиций: сдержанность и простота, внимание к индивидуальным особенностям модели, глубина психологической характеристики. Пейзаж Эль Греко «Вид Толедо в грозу» (1603).

Самостоятельная работа: проанализировать композиции Эль Греко «Погребение графа Оргаса» (1586), «Лаокоон» (1606-1610).

5.4.4. Искусство Возрождения во Франции (XV-XVI вв.)

Сформировать представление об искусстве Франции эпохи Возрождения. Раскрыть роль портретных рисунков Франсуа Клуэ. Рассказать об основных этапах строительства Лувра и его роли на развитие европейской архитектуры.

Преодоление феодальной раздробленности. Установление централизованного абсолютистского государства во второй половине XV века. Формирование нового французского искусства на основе нидерландского и итальянского Возрождения на базе национальных художественных традиций. Развитие отдельных художественных центров. Расцвет искусства на базе национального государства. Французская живопись XV в. Развитие миниатюры. Светский, жизнерадостный характер французского искусства XVI века.

Творчество Жана Фуке (ок.1420 - ок. 1490). Алтарные картины, портреты, миниатюры.

Культура и искусство Франции в период правления Франциска I. Расширение

контактов с Италией, влияние итальянской художественной культуры на становление светского искусства Франции. Обращение к античности. Школа Фонтенбло.

Расцвет живописного и карандашного портрета. Портреты Жана (умер в 1541) и Франсуа Клуэ (ок. 1510-1572).

Архитектура и скульптура Франции эпохи Возрождения. Сочетание элементов ренессансной архитектуры с остаточными готическими традициями. Новая организация строительства, роль архитектора-декоратора Развитие архитектуры нового направления, ансамблевый характер строящихся сооружений.

Деятельность Жана Гужона (ок. 1510-15680), Пьера Леско (ок. 1510-1578), Филибера Делорма (ок. 1512-1570). Строительство Лувра.

Развитие ренессансной скульптуры во Франции. Скульптурные работы Жана Гужона. Произведения Ж. Пилона (1537-1590).

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету (просмотр своих конспектов, изучение соответствующей литературы: учебников, альбомов, монографий по истории искусства и творчеству художников).

5.5. Зачет.

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв.

6.1. Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII века

Сформировать представление о характере искусства XVII века, связанного с изменением мировоззрения людей того времени, ощущением трагического противоречия человека и мира.

Семнадцатый век - новый этап исторического и культурного развития стран Западной Европы. Завершение формирования крупных централизованных государств на территории Западной Европы и национальных школ в искусстве (Франция, Англия, Испания и другие). Достижения европейской культуры XVII века. Подъем точных и естественных наук. Открытия Галилея и Ньютона, Лейбница и Кеплера в астрономии, математике и физике, а также Гарвея, Мальпиги, Левенгука и других естествоиспытателей. Достижения философии – Бекон, Гоббс, Локк, Декарт, Гассенди, Спиноза.

Развитие литературы, театра, музыки. Интерес к психологии индивидуальности в ее отношении к обществу и миру.

Принципы исторической периодизации западноевропейского искусства XVII века. Основные национальные школы Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции. Основные черты европейского искусства XVII века. Рост реалистических элементов, обращение к жизни народа. Формирование системы жанров в европейском искусстве.

Проблема стиля в искусстве XVII века. Барокко, классицизм, рококо – основные стилевые направления искусства XVII века. Проблема синтеза искусств.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о развитии стиля барокко в Италии.

6.2. Искусство Италии XVII века

6.2.1. Архитектура и скульптура Италии XVII века

Сформировать представление об искусстве барокко, раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомить с творчеством основоположника стиля зрелого барокко Лоренцо Бернини.

Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Стремление к грандиозности масштабов и декоративному единству целого в сочетании различных видов искусства. Значение монументальной живописи в искусстве барокко. Основные идеи и тематика росписей церквей и дворцов. Архитектурные сооружения Франческо Борромини (1599-1667): церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане (у четырех фонтанов) в Риме (1634-1667), римская церковь Сант Иво (1642-1660).

Творчество Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680). Скульптурные произведения Бернини раннего периода: «Давид» (1623), «Аполлон и Дафна» (1622-1625). Портреты Бернини: живописный «Портрет Урбана VIII» (ок. 1630), скульптурные портреты: «Портрет Шипионе Боргезе» (1632), «Портрет Констанцы Буонарелли» (ок. 1630-1635).

Произведения зрелого периода. Мемориальная скульптура: «Надгробие папы Урбина VIII» (1628-1647), «Надгробие Папы Александра седьмого». Алтарная композиция «Экстаз св. Терезы» (1645-1652). Портреты: «Портрет кардинала Ришелье» (1640-1641), «Портрет Людовика XIV» (1665), «Автопортрет» (1670-е г.). «Памятник Людовика XIV» (1665).

Архитектурно-декоративные сооружения Бернини: убранство интерьера собора св. Петра в Риме, «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633), лестница – Скала Реджа – Ватиканского дворца (1663-1666). Создание площади перед собором св. Петра (1656-1667). Фонтаны Бернини: Фонтан «Баркаччо» (1620-е г.), «Фонтан Тритона» (1637), «Фонтан четырех рек на площади Навона» (1648 – 1651 при участии Якопо Фанчелли, Антонио Раджи, Клод Пуссен, Франческо Баратта).

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «киворий»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

6.2.2. Живопись Италии XVII века

Сформировать представление о развитии в Италии XVII века наравне с барочным направлением классической и реалистической живописи; рассказать о революции в области формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо.

Братья Карраччи и Болонская Академия («Академия дельи инкаминати» – «Академия вступивших на правильный путь»). Сложение академического направления в живописи. Стремление следовать античным и ренессансным образцам. Значение ее как прообраза других академий, возникших в различных европейских странах в последующие эпохи.

Лодовико (1555-1619), Агостино (1558-1601), Аннибале (1560-1609) Карраччи. Создание нового типа алтарной картины. Произведения Аннибале: росписи паллацо Фарнезе (сер. 1590-х). Станковые картины: «Святые жены у гроба Христа» (вт. пол. 1590-х г.), «Бегство в Египет» (1603-1604), «Оплакивание Христа» (ок.1605).

Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо (1570-71-1610), представителя реалистического направления. Ранние произведения Караваджо. Введение бытовой тематики. Натюрморты Караваджо: «Корзина фруктов» (1596), «Натюрморт с цветами и фруктами». Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. Произведения раннего периода: «Вакх» (1595-1596), «Нарцисс» (1597-1609), «Амур-победитель» (1598-1599), Картины-штудии на различные состояния и передачу эмоций, введение бытовой тематики и натюрморта: «Юноша, укушенный ящерицей» (ок. 1597), «Голова Медузы-Горгоны» (после 1590-1600-1601).

Тема музыки в произведениях Караваджо: «Концерт» (ок. 1594-1595), «Отдых на пути в Египет» (ок. 1595-1596), «Лютнист» (ок. 1595-1597). Новые мотивы в живописи Караваджо: «Гадалка» (ок. 1595), «Игроки в карты» (1595). Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Народные образы в искусстве художника. Картины на библейские темы: «Кающаяся Магдалина» (ок. 1596), «Святые Марфа и Магдалина» (1597-1598), «Жертвоприношение Авраама» (ок.1596, 1599), «Юдифь и Олоферн» (ок. 1596 до 1600), «Давид и Голиаф» (ок. 1600), «Саломея» (1607). Религиозные картины: «Экстаз Святого Франциска» (1596). «Пишущий апостол Матфей, руку которого направляет ангел» (1597-1598), «Призвание Святого Матфея» (1599-1600), «Обращение Савла» (1600-1601), «Распятие апостола Петра» (1600-1601), «Трапеза в Эммаусе» (1601), «Неверие апостола Фомы» (ок. 1601-1602), «Положение во гроб» (1602-1604), «Бичевание Христа» (1607). Работа над образом Иоанна Крестителя (ок. 1600 – 1603, 1604-1606, 1609), «Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1608). Образ Богородицы в произведениях Караваджо: картина «Мадонна с паломниками» («Мадонна пилигримов» – начало 1600-е г.), «Успение Богородицы» (1605-1606) «Мадонна с четками» (Мадонна дель Розарио») (1606-1607) и другие. Портреты кисти Караваджо: «Портрет Маффео Барберини» (ок. 1597-1598), «Портрет Алофа де Виньянкура» (1608).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо.

6.3. История искусства Фландрии XVII - XVIII веков

Сформировать представления о характерных чертах фламандской школы живописи XVII - XVIII вв.; выявить реалистическую основу и огромную жизнеутверждающую силу творчества П. Рубенса; познакомиться с творчеством А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Значение буржуазной революции XVI века для судеб Нидерландов конца XVI века. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли аристократии и богатого патрициата, церкви в общественной жизни страны. Барокко – господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII века. Характерные черты фламандской живописи – яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – гуманист, художник, дипломат, глава фламандской живописи и крупнейший мастер XVII века в Европе. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика наследия. Широкий диапазон интересов и разнообразие тематики картин художника.

Алтарные картины для церкви Санта Мария Валличелла в Риме (1608), религиозные картины: триптих «Водружение креста» (1610-1611); «Поклонение волхвов» (1625). Циклы картин «История Марии Медичи» (1622-1625), серия эскизов декоративных арок. Мифологические картины: «Вакханалия» (1615), «Персей и Андромеда» (1620-1621). Картины со сценами охоты: «Охота на львов» (1621) и др.

Портреты кисти Рубенса: «Портрет герцога Лермы» (1603), «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Портрет Елены Фоурмен с детьми» (1636-1638), «Шубка» (1638-1640).

Жанровые картины: «Деревенский праздник» – «Кермесса» (1630), «Крестьянский танец» (1636-1640). Человек и природа в творчестве Рубенса. Пейзажи художника: «Возчики камней» (1620), «Пейзаж с радугой» (1630). Графическое наследие Рубенса. Значение мастерской Рубенса в развитии фламандского искусства.

Антонис ван Дейк (1599-1641) – создатель нового общеевропейского типа репрезентативного аристократического портрета. Итальянский, антверпенский, английский периоды в творчестве художника. Религиозные картины: «Св. Мартин» (1620-1621). Портреты: «Автопортрет» (1620-1630 – гг.), «Семейный портрет» (1621), «Портрет маркизы Бриньола-Сале» (1622-1627), «Портрет эрцгерцогини Изабеллы» (1628) «Портрет Карла I на охоте» (1635), «Портрет Джорджа Дигби и Уильяма Рассела» (1637).

Творчество Якоба Йорданса (1593-1678). Связь произведений Йорданса с народной жизнью. Монументальные композиции: «Поклонения волхвов» (1618-1620), «Сатир в гостях

у крестьянина» (1620), «Бобовый король» (1638), «Автопортрет с родителями, братьями и сестрами» (1615), «Портрет четы Сурпель» (1636).

Франс Снейдерс (1579-1657) – мастер натюрморта в искусстве XVII века. Особенности его искусства: чувственное, красочное восприятие, динамизм, широкая живописная манера. «Лавки» (1620-е гг.). Снейдерс-анималист. Сцены охот в его творчестве.

Бытовая живопись Адриана Браувера (1605/06 –1638). Развитие художником традиций гротескного искусства, специфика его реализма. Поиски остроты выразительности и выработка собственной манеры письма. «Драка крестьян при игре в карты» (1630-е гг.), «Операция на плече» (1630-е г.). Роль Браувера в развитии европейского пейзажа: «Дюны при луне».

Самостоятельная работа: Сделать описание картин Рубенса: «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Персей и Андромеда» (1620-1621), «Возчики камней» (1620). Записать основные произведения Антониса ван Дейка, Снейдерса, Йорданса и Адриана Браувера.

6.4. Искусство Голландии XVII-XVIII веков.

Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах и ее роль в развитии художественной культуры. Образование Голландии – первой капиталистической страны в Европе. Кальвинизм и его роль в голландской культуре. Расцвет философии (Спиноза), юриспруденции (Гуго Гроций), точных и естественных наук, литературы, театра. Историческая периодизация голландского искусства XVII века.

6.4.1. Живопись Голландии XVII-XVIII вв.

Сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в первой половине XVII-XVIII века; познакомить с творчеством т.н. «малых голландцев» (Ф. Халса, Я.Стена, Я.В. Делфтского и др.).

Живопись – ведущий вид искусства в Голландии. Формирование национальной реалистической школы. Ее истоки и тенденции. Гарлемская Академия (Корнелис ван Гарлем, Генрих Гольциус, Ван Мандер).

Особенности развития портретного жанра в изобразительном искусстве Голландии. Формирование группового портрета, его истоки, основные типы.

Творчество Франса Халса (1581/85-1666) – основоположника реалистического портрета XVII века, решение им проблемы единства действующих лиц в групповом портрете: «Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия», «Портрет попечительниц приюта для престарелых» (1664), «Портрет попечителей для престарелых» (1664). Яркая и правдивая характеристика портретных образов, разнообразие социальных типов. «Портрет офицера» (1624), «Портрет молодого человека с перчаткой» (1650), «Мужчина в

широкополой шляпе» (1661-1663), «Харлемская ведьма Малле Баббе» (1630), «Цыганка» (1628-1630). Манера живописи художника, специфика его техники.

Становление и развитие бытового жанра в искусстве Голландии, поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни. Адриан Ван Остаде (1610-1685) – мастер крестьянского жанра: «Драка» (1637), «Деревенские музыканты» (1645).

Творчество Яна Стена (1625/26-1679). Сатира и мораль в его искусстве, связь его произведений с народным театром.

Творчество Яна Вермера Делфтского (1632-1675), поэтичность его искусства. Живописные приемы художника, роль света и воздуха, богатство материальной структуры предметного мира в его произведениях: «Кружевница» (1664-1665), «Любовное письмо» (1670), «Женщина, примеривающая жемчужное ожерелье» (1660), пейзаж «Вид Делфта» (1660)

Произведения Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

Развитие пейзажа в искусстве Голландии XVII-XVIII веков.

Становление и развитие национального реалистического пейзажа: Ян ван Гойен, Саломон ван Рейсдаль, Якоб ван Рейсдаль, Мейндерт Хоббема, Паулюс Поттер, Алберт Кейп, Филипс Воуверман.

Развитие голландского натюрморта, его основные виды и художественная специфика, тематика, интерес к передаче освещения, свето-цветового единства, фактуре вещей. Художники: Виллем Класс Хеда, Питер Класс, Абрахам Ван Бейерен, Виллем Калф.

Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов; Подготовить описание основных картин (по выбору) бытового жанра Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

6.4.2. Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669)

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна - крупнейшем мастере западноевропейского искусства XVII века. Раскрыть значение его искусства в мировой культуре, широту творческого диапазона Рембрандта, роль в развитии различных жанров живописи; познакомиться с художественной системой Рембрандта; выявить роль света в его искусстве.

Широта творческого диапазона Рембрандта, его роль в развитии различных жанров живописи. Периодизация его творчества. Автопортреты как документы творческой биографии. Портреты раннего периода: «Флора» (1634), «Анатомия доктора Тюльпа» (1632), «Ночной дозор» (1642) и др. Религиозные и мифологические композиции: «Симеон во храме» (1631), «Жертвоприношение Авраама» (1635), «Ангел, покидающий семейство Товия» (1637), «Притча о работниках на винограднике» (1637), «Даная» (1636, переработана в 1646-1648 г.), Живописная техника позднего Рембрандта. Тенденции к обобщению и монументальности.

«Святое семейство» (1645), «Заговор Цивилиса» (1661), «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» (1660), «Возвращение блудного сына» (1668-1669). Эволюция от внешнего драматизма к передаче сложных душевных состояний человека. Портреты позднего периода: «Портрет старика в красном» (1652-1654), «Портрет Яна Сикса» (1654), «Портрет читающего Титуса» (1656), «Портрет Хендрике Стоффельс» (1657-1659), «Синдики» (1662). Рембрандт – график, рисовальщик и офортист. Рисунки и офорты Рембрандта. Графические пейзажи: «Три дерева» (1643), «Пейзаж с мостиком» (1630), «Зимний вид» (1646). Значение искусства Рембрандта в мировой культуре.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения живописи

Рембрандта; прочитать книгу, например: Декарт П. Рембрандт. - М.: Молодая гвардия, 2010. - (ЖЗЛ).

6.5. Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века и творчестве Диего Веласкеса, выдающемся художнике испанской реалистической живописи.

Ослабление экономического и политического положения Испании на рубеже XVI-XVII веков. Укрепление испанского абсолютизма, рост влияния реакционных идей контрреформации. Расцвет испанской литературы и искусства на рубеже XVI-XVII веков. Демократизм, любовь, знание жизни народа и вместе с тем утонченный интеллектуализм, приверженность к сословным дворянским идеалам – специфические черты испанской национальной художественной культуры. Основные этапы истории Испании. Характер испанского абсолютизма и католической церкви и их влияние на искусство и культуру. Сложение реалистического направления в живописи.

Хусепе де Рибера (1591-1652) – первый мастер испанского «золотого века». Реалистический характер творчества, введение народных типов в религиозное искусство. Драматизм и эмоциональность образов. «Святая Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642).

Франсиско Сурбаран (1598-1664). Связь его творчества с испанской деревянной скульптурой. Сочетание аскетической суровости и элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов в его произведениях. «Отрочество Мадонны» (1660). Натюрморты Сурбарана: «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633), «Натюрморт с чашкой и вазами» (1633-1640).

Бартоломео Эстебан Мурильо (1617-1682). Эволюция творчества от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному и сентиментальному искусству. «Мальчик с собакой» (1650).

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599-1660) – величайший испанский художник. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи. Обращение к бытовым и народным темам. «Бодегоны» Веласкеса: «Завтрак» (1617-1618).

Реалистическое истолкование мифологических сюжетов: «Триумф Вакха» или «Пьяницы» (1628-1629). Создание исторических и жанровых полотен. Вклад Веласкеса в развитие исторической живописи: «Сдача Бреды» (1634-1635). Глубина психологического анализа в раскрытии характера человека. Различные типы портретов кисти Веласкеса: портреты Филиппа IV, портреты инфанта Карлоса, инфанты Маргариты, портреты Оливареса, «Портрет дамы с веером» (1640). Охотничьи и конные портреты Филиппа IV и членов его семьи. Портреты шутов: «Портрет карлика дона Диего де Аседо, прозванного Эль Примо» (1644) и другие. Поздний период творчества художника: «Венера с зеркалом» (1640-1650), «Портрет Иннокентия X» (1650), пейзажи виллы Медичи (1649-1650), живописные композиции «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Влияние Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX веков.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных картинах ведущих художников Испании (по выбору). Проанализировать картину Веласкеса «Сдача Бреды».

6.6. Искусство Франции XVII-XVIII вв.

Франция – классическая страна абсолютизма. Расцвет национальной культуры Франции (литература, драматургия архитектура, изобразительное искусство). Философия рационализма и ее влияние на развитие французской культуры. Основные направления: монументально - декоративное искусство, классицизм, реалистические течения.

6.6.1. Живопись Франции XVII века

Сформировать понятие о классицизме – ведущем стиле французского искусства XVII века; раскрыть связь эстетики классицизма с философией рационализма, поисками универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения. Познакомить с творчеством Н. Пуссена и К. Лоррена; на конкретных примерах выявить характерные черты классицизма (гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность). Обратить внимание на творчество представителей реалистического направления.

Движение Французского Просвещения, его влияние на содержание и форму изобразительного искусства. Протест против пороков общества, вера в достижение идеального «царства разума». Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро).

Никола Пуссен (1594-1665) - величайший художник Франции XVII века. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Рационализм и эмоционально-чувственное начало в его творчестве. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Реалистическая основа образов Пуссена. Морально – философское содержание искусства Пуссена. Метод работы Пуссена. Мифологические и исторические картины: «Царство Флоры» (1631-1632), «Танкред и Эрминия» (1630). Образ мира в пейзажах

Пуссена: цикл картин «Времена года» (1660-1664). Эволюция художественного творчества. Пуссен – портретист. Творческий метод Пуссена, его рисунки. Взгляды Пуссена на искусство.

Творчество Клода Лоррена (1600-1682) и проблема классического пейзажа. Пейзажи с мотивами гаваней: «Утро в гавани» (1640-е г.), пейзажи, изображающие различные времена суток: «Утро» (1666), «Полдень» (1661), «Вечер» (1663), «Ночь» (1672).

Деятельность братьев Ленен, работавших в реалистическом направлении, обратившихся к крестьянскому жанру

Творчество Луи Ленена (1593-1648). Обобщенные, типичные образы крестьян в его искусстве: «Семейство молочницы» (1640-е г.), «Трапеза крестьян» (1642), «Кузница» (1640).

Развитие реализма во французской графике первой половины XVII века.

Творчество Жака Калло (1592/93-1635). Тематическое многообразие его творчества, связь с театром, отражение народной жизни. Технические новшества Калло. Серии «Каприччи» (1617), «Цыгане» (1622), «Малые страсти» (1624), «Малые бедствия войны» (1632), «Большие бедствия войны» (1633), «Большие виды Парижа» (1630).

Самостоятельная работа: термин «классицизм»; написать сообщение о «живописцах реальности» и их значении в сложении реалистического направления во французском искусстве XVIII века.

6.6.2. Архитектура Франции XVII-XVIII вв.

Дать представление о проявлении новых направлений в архитектуре Франции XVII-XVIII вв. (барокко, рококо, классицизм); раскрыть руководящую роль Королевской Академии архитектуры, основанной в 1671 году; познакомить с основными сооружениями.

Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж.А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро).

Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720-1740 гг. (строительство и украшение городских особняков-отелей, развитие орнаментально-декоративных форм пластики, роль лепнины в украшении интерьера, создание художественной мебели, предметов декоративно-прикладного искусства). Градостроительные идеи французского классицизма (творчество Жака Анжа Габриэля). Дворцовые и садово-парковые ансамбли, культовая и гражданская архитектура классицизма (постройки Габриэля, Жака Жермена Суфло).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, дворцовых и садово-парковых ансамблях.

6.6.3. Живопись Франции XVIII века

Сформировать представление о стилистическом многообразии французской живописи XVIII века (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм) на основе знакомства с творчеством ярких представителей различных направлений.

Творчество Антуана Ватто (1684-1721). Обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Тематическое разнообразие живописи: жанровые сцены: «Савояр с сурком» (1716), «Лавка Жерсена» (1720); военные картины «Тягости войны» (1710); театральные сцены: «Актеры французского театра» (1712), «Жиль» (1720); «галантные празднества» художника: «Отплытие на остров Киферу» (1718), «Общество в парке» (1710-х г.). Рисунок в творчестве Антуана Ватто.

Расцвет стиля рококо. Декоративные и станковые формы живописи рококо (росписи плафонов, стен, создание дессюдепортов, декоративных и сюжетных гобеленов, распространение камерного портрета и пейзажа, мифологических и аллегорических картин, галантного и пасторального жанров).

Творчество Франсуа Буше (1703-1770) – типичного выразителя придворной идеологии. Универсализм Буше – отражение основных стилистических черт рококо (станковая и монументально-декоративная живопись, создание эскизов для гобеленов, мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, оформление книг, работа в театре, эскизы костюмов и пр.). Основные произведения художника: «Купание Дианы» (1742), «Туалет Венеры» (начало 1740-х г.), «Пигмалион и Галатея» (1766).

Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи XVIII века.

Творчество Жана-Батиста Симеона Шардена (1699-1779). Демократизм его искусства. Поэтизация нравов «третьего сословия». Портреты Шардена, утверждение в них ценности человеческой личности: «Автопортрет», «Портрет жены» (оба -1770-е г.). Жанровые картины: «Молитва перед обедом» (1744). Передача чистых человеческих чувств и скромных будничных домашних сцен, обретающих под кистью художника поэзию и нравственную значительность. Натюрморты Шардена: «Медный бак» (1730), «Десерт» (1763), «Натюрморт с атрибутами искусства» (1760), стремление раскрыть материальную и живописную красоту предметного мира Особенности его манеры: композиции подчинены строгой логике, безупречное чувство ритма, уравновешенность, колористическое богатство.

Творчество Жана-Батиста Греза (1725-1805) – как представителя **сентиментально-морализирующего направления** в живописи. Идеализация патриархальной морали в творчестве Греза: «Паралитик или Плоды хорошего воспитания» (1763).

Эволюция искусства рококо в творчестве Жана Оноре Фрагонара (1732-1806). Жизнеутверждающий гедонизм его искусства. Бытовые картины и пейзажи, графические работы. «Поцелуй украдкой» (1780), «Счастливые возможности качелей» (1767).

Самостоятельная работа: классифицировать творчество художников по направлениям, перечислить основные их работы. Записать термины: «рококо», «пасторальный жанр», «галантный жанр», «сентиментализм» и «предромантизм».

6.7. Искусство Англии XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; рассказать о ведущей роли портретного жанра; познакомить с творчеством основных представителей английской живописи.

Историческая обстановка в Англии XVII – XVIII веков. Победа буржуазной революции 1640-1660 г. и ее значение для экономического и политического развития страны. Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической, политической экономики, распространение идей Просвещения). Становление и расцвет национальной школы живописи в Англии XVIII века.

Уильям Хогарт (1697-1764) - основоположник критического реализма в европейском искусстве Нового времени. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта, обличение пороков английского общества, феодальных и классовых предрассудков. Хогарт – автор так называемых «разговорных» картин – групповых портретов, в которых персонажи связаны несложным сюжетом. Портреты: «Автопортрет с собакой» (1745), «Слуги», «Продавщица креветок» (1760). Демократизм портретного творчества Хогарта, внимание к человеческой личности независимо от социального положения модели, варьирование манеры в зависимости от конкретных особенностей изображаемого лица. Жанровые картины: цикл картин «Модный брак» (1743-1745).

Гравюры Хогарта, морализирующие тенденции его искусства: циклы гравюр: «Жизнь подмастерья» или «Прилежание и леность» (1747). Теоретические работы Хогарта («Анализ красоты» – 1753). Влияние Хогарта на развитие критического реализма в европейском искусстве XIX века на становление политической и бытовой карикатуры.

Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Крупнейшие мастера английского портрета: Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо, Томас Лоуренс. Своеобразие английского группового портрета.

Джошуа Рейнольдс (1723-1792) – крупнейший мастер английской живописи. Характерные особенности живописи художника: динамическая, смело развернутая композиция. Уверенный рисунок, крепкая пластическая лепка формы, звучный золотистый колорит, богатство рефлексов, сочетание плотной кладки с лессировками. Основные портреты, свойственные им ярко выраженная индивидуальная характеристика моделей: «Сара Сидонс в образе Музы трагедии» (1783-1784), «Миссис Хор с ребенком» (1788). Картины на мифологические темы.

Томас Гейнсборо (1727-1788) - создатель своеобразного портрета-настроения, проникнутого элегическими нотами. Самобытность творчества, лиризм полотен, текучая живописность мягких тонов. Влияние сентиментализма, обусловившего подчеркнутую чувствительность, увлечение красотой природы. Портреты: «Портрет дамы в голубом»

(1770), « Мальчик в голубом» (1770), «Портрет Сары Сидонс» (1784-1785). Интерес художника к внутреннему миру человека, к передаче его эмоционального состояния.

Пейзажи Гейнсборо: «Повозка» (1770), «Водопой» (1770). Жизненная передача характерных состояний природы Англии.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения ведущих английских художников; сделать сравнительный анализ портретов актрисы Сары Сидонс, выполненных Рейнольдсом и Гейнсборо.

РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА XVIII ВЕКА

Обусловленность достижений русского искусства XVIII в. прогрессивностью петровских реформ и значительностью предшествующего древнерусского искусства. Национальное своеобразие русского искусства данного периода, творческая переработка западноевропейских художественных норм. Художественные связи с Украиной.

7.1. Искусство первой трети XVIII века

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; раскрыть связь нового искусства России с тремя стилевыми направлениями (барокко, классицизм, рококо). Познакомить с главенством двух «тем» в художественном творчестве: «человек» и «город».

Государственные преобразования Петра I. Создание Российской империи. Роль прогрессивных реформ. Мощный подъем и развитие национальной культуры. Сочетание нового и традиционного в культуре и искусстве петровского времени. Процесс обмирщения искусства. Сложение новой жанровой системы. Отражение новых эстетических запросов, формирование светского искусства, укрепление реалистических элементов. Идея «общей пользы» и прагматические тенденции в петровском искусстве. Роль искусства в пропаганде петровских реформ, внешней политики России, светского мировоззрения. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, иностранные мастера, пенсионерство.

Искусство портрета как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской живописи.

Творчество Ивана Никитича Никитина (середина 1680-х – не ранее 1742). Стремление художника выразить национальный характер и индивидуальное своеобразие, внутреннее содержание образа, правдивость характеристики личности: «Портрет сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны» (до 1716), «Портрет канцлера Г. И. Головкина» (1720-е г.), «Напольный гетман» (1720-е г.), «Портрет Петра I на смертном ложе» (1725), «Портрет С.Г. Строганова» (1726) .

Творчество Андрея (Матвеевича?) Матвеева (1701-1739). Первый из русских мастеров получивший полноценное западноевропейское художественное образование, глава «живописной команды» Канцелярии от строений, руководитель монументально-декоративных работ Петербурга и его окрестностей. «Портрет А. П. Голицыной» (1728), «Автопортрет с женой» (1729) – первый в русской истории парный портрет и автопортрет. Тепло, сдержанность и серьезность работ.

Творчество Бартоломео Карло Растрелли (1675-1744), итальянского архитектора, скульптора, декоратора; разнообразие деятельности. Бронзовый бюст Петра I (1723-1729) – одно из лучших изображений императора в иконографии Петра I, своего рода образ эпохи, типичное произведение барокко, в котором проявились характерные черты искусства скульптора: динамичность композиции, подчеркнутая пространственность, светотеневая контрастность и живописность пластических масс. Статуя Анны Иоанновны с арапчонком (1741) – первый русский монумент, соединение парадно-жанровых мотивов, мастерство обобщения при сохранении индивидуальной характеристики, блестящее мастерство в передаче фактуры одеяний. Памятник Петра I (1744) перед Инженерным замком – мужественный, простой и ясный пластический язык образного выражения силы и могущества русской государственной власти.

Графика.

Творчество Алексея Федоровича Зубова (1682-ум. после 1744 г.) и его роль в развитии русской графики. Характерные особенности гравюр: живая заинтересованность художника окружающими явлениями, стремление показать новые изменения в обществе, документальная точность и жизненная конкретность изображения событий. «Панорама Петербурга» (офорт; 1716 - 1717).

Архитектура начала XVIII века. Простота и деловитость архитектуры. Формирование нового идеала города – регулярно и рационально спланированного единого архитектурного ансамбля. Отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образующих «трезубец». Появление новых типов зданий в русской архитектуре (административного, промышленного, учебного, научного назначения). Введение государством «образцовых проектов» для массового строительства. Использование зодчими высотных сооружений, увенчанных шпилями. Ордер – как важнейший атрибут архитектуры нового времени. Роль в развитии русской архитектуры иностранных архитекторов и трех русских зодчих - М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина. Связь классицистической линии в искусстве с деятельностью видного французского архитектора и инженера Жан-Батиста Леблона (1679 – 1719). Проект планировки Петербурга (1716; Леблон). Барочное направление деятельности Доменико Трезини (около 1670 – 1734), уроженца итальянской Швейцарии, возглавлявшего Канцелярию городских дел, организацию ведавшую застройкой столицы. Новизна построек

по назначению и архитектуре. «Петропавловский собор» (1712 – 1733; арх. Д. Трезини) – новый для русской архитектуры тип храма – трехнефная базилика. Здание «Двенадцати коллегий» (1722, закончено к 1742 при участии Михаила Григорьевича Земцова (1684 – 1743) и Дж. Трезини) – первое административное здание. «Летний сад» – дворцово-парковая резиденция, украшенная декоративной скульптурой, заказанной в Италии. «Кунсткамера» – первый русский музей (1718 – 1734; арх. Г.И. Маттарнови и др.). «Летний дворец Петра» (1710 – 1714; Д. Трезини, А. Шлютер и др.). Резиденция А.Д. Меншикова на берегу Васильевского острова (1710 – 1720; Дж. – М. Фонтана, Г. Шедель). «Центральная башня Адмиралтейства» с высоким золоченым шпилем, несущим флюгер в виде трехмачтового корабля (1732; арх. Иван Кузьмич Коробов (1700/1703 - 1747)). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 – 1740).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов. Подготовить сообщения о творчестве М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина.

7.2. Искусство середины XVIII вв.

Сформировать представление о развитии искусства в середине столетия; показать дальнейшее развитие градостроительства, эволюцию архитектуры эпохи барокко; выявить основные стилистические признаки этого направления. Раскрыть новаторский характер творчества Растрелли и его роль в русской архитектуре. Познакомить с развитием жанра портрета в живописи И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И. П. Аргунова.

Два этапа развития искусства середины XVIII века: 30-е годы – время правления Анны Иоанновны, засилье иноземцев; 40-50-е годы – годы елизаветинского правления, характеризующимся ростом национального самосознания, поощрения всего отечественного, время сложения стиля барокко, знаменующего синтез всех видов искусства.

Архитектура середины XVIII века.

Творчество Франческо-Бартоломео Растрелли (1700 – 1771), работавшем в стиле барокко. Стилистические черты архитектуры: главенство дворцов и храмов; понимание красоты как богатства и пышности; преобладание чувства над разумом. Стремление «оживить» мертвую материю (обильное включение скульптуры в систему несомых и несущих элементов, «скульптурность» орнаментов и чисто архитектурных деталей). Вольное обращение с ордерной системой. «Уничтожение» плоскости стены («волнующаяся» поверхность фасадов). Бесконечные «прорывы» - двери, окна, зеркала в интерьерах. Влияние французского классицизма на специфику русского барокко: в протяженности парков, фасадов дворцов, анфилад интерьеров; в господстве прямых линий в планах зданий. Большой дворец в

Петергофе (1745 – 1755). Большой (Екатерининский дворец) в Царском селе (1752 – 1757). Зимний дворец (1754 – 1762). Ансамбль Смольного монастыря (1748 – 1764).

Живопись. Особенности жанровой структуры в изобразительном искусстве середины XVIII века. Своеобразие развития портретной живописи. Деятельность художников «Канцелярии от строений», проявление архаизмов в живописи, сохранение традиций старой русской живописи (парсуны).

Усиление влияния парсуной живописи. Новое и традиционное в портретах Ивана Яковлевича Вишнякова (1699 - 1761): портреты детей Фермор (1750), К. и Н. Тишиных – свидетельство поэтического восприятия художником человека.

Творчество Алексея Петровича Антропова (1716-1795). Стремление художника к созданию реалистического образа; широкий диапазон творческих задач - от парадного портрета к камерному; жизненность характеристики. Портреты А.М. Измайловой (1754), М.А. Румянцевой (1764), А.В. Бутурлиной (1763), парадный портрет Петра III (1762).

Творчество крепостного живописца Ивана Петровича Аргунова (1729 -1802): портреты князя и княгини Лобановых-Ростовских (1750-1754) – пример решения задач парадного портрета в традициях европейской живописи. Внутренняя значительность и правдивость образов в портретах мужа и жены Хрипуновых (1757). Портрет крестьянки в русском костюме (1784) – один из лучших и поэтических произведений художника.

Графика. Развитие графики середины XVIII века, распространение архитектурного пейзажа, ведуты. Мастер «ландкартного дела» Михаил Иванович Махаев (1717 – 1770) и его циклы гравюр, посвященные Петербургу. Гравюры Ивана Алексеевича Соколова (ок. 1717 – 1757), отразившие время правления императрицы Елизаветы Петровны.

Монументальная живопись. Масштабная деятельность Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Возрождение искусства мозаики. Проект Ломоносова по созданию двадцати мозаичных панно для Петропавловского собора (дошла «Полтавская баталия», 1762-1764). Цикл из 40 мозаичных портретных композиций (1758-1760).

Самостоятельная работа: перечислить название произведений и имена авторов; подготовить сообщение о деятельности М.В. Ломоносова в области изобразительного искусства.

7.3. Русская архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о стиле русского классицизма, основах его эстетики, особенностях его проявления в архитектуре. Познакомить с основными работами Александра Филипповича Кокоринова (1726 – 1772), Ж. Б. Валлен-Деламота, А. Ринальди, Ю.М. Фельтена, В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова, Ч. Камерона, Д. Кваренги.

Распространения идей просветительства в России и их влияние на развитие стиля классицизм в России. Создание Академии художеств (1756). Иерархия видов и жанров искусства. Ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Античный ордер, античные

планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции как основа работ архитекторов и художников. «Здание Академии художеств» (1764 – 1788; арх. А.Ф. Кокоринов, Ж.Б. Валлен-Деламот). «Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге» (1771 – 1786; Ю.М. Фельтен, П. Егоров).

Творчество Василия Ивановича Баженова (1737/38-1799). Обучение в Академии художеств. Пенсионерское пребывание во Франции и Италии. Баженов и французская школа зодчества. Проект Кремлевского дворца в Москве (1767-1773). Проблемы псевдоготики (Царицыно 1775-1785). Жилой дом П.Е. Пашкова (1784-1786). Проблемы атрибуции произведений Баженова. Жанр архитектурной фантазии и вопрос о неосуществимости его замыслов. Баженов - теоретик архитектуры.

Творчество Матвея Федоровича Казакова (1738-1812) - главы московской архитектурной школы классицизма. Обучение у Д.В. Ухтомского. Первые работы в Твери. Общественные постройки - Сенат в Московском Кремле (1776-1787), зал Благородного собрания (середина 1780-х гг.), Голицынская больница (1796-1801). Культовое зодчество: церковь-ротонда Филиппа Митрополита на Большой Мещанской (1777-1788). Типология московского особняка. Дом И.И. Демидова («Золотые комнаты») в Гороховском переулке (1789-1791). Ранний и строгий классицизм в творчестве архитектора. Особенности псевдоготических произведений - Петровский подъездной дворец (1775-1782).

Творчество Ивана Григорьевича Старова (1745 – 1808). Гармония объемов Таврического дворца в Петербурге (1783 – 1789).

Джакомо Кваренги (1744-1817), его крупнейшие постройки. Здание Академии наук (1783 – 1789); Александровский дворец в Царском Селе (1792 – 1796); Здание Смольного института (1806 – 1808).

Чарльз Камерон (ок.1745-1812) – английский архитектор, представитель классицизма. Его работы в Царском селе и Павловске. Ч.Камерон- декоратор.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; Подготовить сообщение о творчестве В.И. Баженова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова.

7.4. Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века

Сформировать представление о развитии русской живописи и скульптуры во второй половине XVIII века. Раскрыть новое идейное содержание русского искусства. Познакомить с деятельностью А.П. Лосенко как художника и педагога. Рассказать о расцвете русской портретной живописи на примере творчества Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского; о бытовом жанре в живописи и графике И. Фирсова, М. Шибанова, И.А. Ерменева; портрете в скульптуре Ф. И. Шубина. Рассмотреть развитие монументальной скульптуры: работы Э.М. Фальконе в России, Ф.Г. Гордеева, И.П. Прокофьева, М.И. Козловского.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. (А.П. Лосенко, И.А. Акимов, Г.И. Угрюмов).

Антон Павлович Лосенко (1737 - 1773) – первый русский исторический живописец, значение его педагогической деятельности. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. А.П. Лосенко: «Владимир и Рогнеда» (1770).

Творчество Григория Ивановича Угрюмова (1764-1823) – новый этап в развитии исторической живописи. Педагогическая деятельность художника в воспитании русских мастеров исторической живописи. Основная тема его композиций – борьба русского народа: с кочевниками («Испытание силы Яна Усмаря», 1796-1797).

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.

Творчество Федора Степановича Рокотова (1735/36-1808). Национальное своеобразие его творчества, развитие интимного портрета, высокая живописная культура исполнения, тонкость психологического содержания образов. Основные произведения Рокотова: портреты Г.Г. Орлова (1762-1763), В.И. Майкова (около 1766 г.), Струйских (1772) В.Е. Новосильцевой (1780), Е.В. Санти (1785), В. Н. Суровцевой (конец 1780-х г.) и другие.

Творчество Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735-1822). Композиционное разнообразие портретов Левицкого, черты аллегоричности, полнота характеристик и конкретность портретных образов. Портреты А.Ф. Кокоринова (1769-1770), воспитанниц Смольного института (1772-1776), П.А. Демидова (1773), Д. Дидро (1773-1774), М.А. Дьяковой-Львовой (1778), отца художника (1779), Урсулы Мнишек (1782), Екатерины II – законодательницы (1783). Трезвое, объективное отношение к модели, подчеркивание типичных черт, психологизм образов, четкость пластических объемов, колористическая сдержанность.

Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825). Стремление к определенной характеристике, к верности передачи черт, поиски естественности изображения, введение в портретную структуру пейзажных мотивов, черты сентиментализма. Портреты Екатерины II (1794-1796), М. И. Лопухиной (1797), В. И. Арсеньевой (сер. 1790-х гг.), сестер Гагариных. Парадный портрет А.Б. Куракина (ок.1801). Черты классицизма в портретах начала XIX века (портреты Долгоруких, дамы в тюрбане), особенности композиции, трактовка пластической формы и колорита.

Становление бытового жанра в живописи и графике второй половины XVIII века.

Иван Иванович Фирсов (1733-после 1785) и его картина «Юный живописец» (середина XVIII века).

Михаил Шибанов и его жанровые композиции: «Крестьянский обед» (1774), «Празднество свадебного сговора» (1777). Социальная направленность его творчества,

внимание к правдивой передаче народных обычаев, образов русских крестьян, народным костюмам. Композиционные особенности произведений.

Иван Алексеевич Ерменев (1749 (?) -после 1792). Изображения крестьян и нищих в акварелях и рисунках начала 1770-х годов. *Самостоятельная работа*: записать в тетради название основных работ, подготовить сообщения о творчестве Ф.И. Шубина, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

РАЗДЕЛ 8. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XVIII – XIX ВВ.

Обострение социальных противоречий, революционные и освободительные войны в Европе и Америке. Общая характеристика истории развития европейского искусства конца XVIII - XIX века. Французская революция 1789 года как начало новой эпохи в мировом искусстве этого периода, ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие. Связь передового искусства XIX века с революционно-демократической и национально-освободительной мыслью. Формирование новых национальных художественных школ.

Основные художественные течения в искусстве конца XVIII - XIX века: революционный классицизм, ампи́р, романтизм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модерн и их место в художественной культуре этой эпохи. Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра в искусстве XIX века. Развитие пейзажа.

Сложение нового типа реализма после 1789 года. Конкретное изображение явлений социальной действительности как одна из основных проблем реализма XIX века.

Ведущее место французской художественной школы. Демократическое искусство Франции и революционно-освободительные движения эпохи.

Развитие национальных художественных школ в XIX веке.

8.1. История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.

Сформировать представление о французском классицизме рубежа XVIII - XIX века. Познакомить с творчеством Давида и представителями его школы, обратить внимание на проявление стиля ампи́р в изобразительном искусстве.

Творчество Жака Луи Давида (1748-1825) и его значение для развития основных тенденций французского искусства. Ранние произведения Давида: «Слепой Велизарий» (1781), «Клятва Горациев» (1784). Революционный классицизм Давида и его связь с идеями французской революции 1789 года. Давид – общественный деятель. Революционное понимание героизма в искусстве Давида: «Клятва в зале для игры в мяч» (1791), «Смерть Марата» (1793). Демократизм его образов.

Разнообразие по социальному составу портретов Давида: «Зеленщица» (1784), «Портрет мадам Рекамье» (1800).

Давид – живописец Империи и его произведения этого времени. «Переход Бонапарта через перевал Гран-Сен-Бернар» (1801), «Коронация императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1806 года» (1806-1807).

Классицистические картины Давида: «Сабинянки» (1799).

Школа Давида: Анн Луи Жироде, Франсуа Жерар, Антуан Гро, Энгр.

Жан Огюст Доминик Энгр (1780-1867) – центральная фигура французского классицизма XIX века, глава официальной академической школы. Противоречивость искусства художника. Эстетические взгляды Энгра, его обращение к традициям античности и Возрождения. Портреты и рисунки Энгра: портреты супругов Ривьер (1805), портрет художника Франсуа Гране (1807), портрет мадам Девосе (1807), графа Н.Д. Гурьева (1821), портрет Луи Франсуа Бертена Старшего (1832), автопортрет (1859). Исторические картины: «Фетида, умоляющая Юпитера» (1811), «Апофеоз Гомера» (1827), «Обет Людовика XIII» (1824). Картина «Большая одолиска» (1814). Поиски отвлеченно-монументального идеального классического стиля в исторической живописи. Картина «Источник» (1856) – аллегорический образ живительного вечного источника жизни.

Стиль ампир в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира. *Самостоятельная работа:* записать новые термины (революционный классицизм, неоклассицизм или стиль ампир); перечислить основные работы Давида, Энгра.

8.2. История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века

Познакомить с творчеством Франсиско Гойи, великого испанского художника, отразившего героическую борьбу и трагическую судьбу своего народа, раскрыть символику и содержание серий офортов художника.

Влияние антифеодального движения в Испании и революционных событий во Франции на формирование испанского искусства.

Франсиско Гойя (Ф. Гойя-и-Лусьентес; 1746 – 1828) – великий художник испанского народа, наметивший новые черты развития европейского искусства XIX века. Обращение художника к противоречиям современной жизни, обличение социального зла, протест против насилия и мракобесия.

Ранние работы Гойи: картоны для шпалер (1775-1791). Портреты Гойи: «Портрет маркизы Анны Понтехос» (ок. 1787), «Портрет тореро Педро Ромеро» (1795-1798), «Портрет Х.М. Ховельяноса» (1798), портреты герцогини Альбы (1795, 1797). Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Серия офортов «Капричос» (1797-1798), их реалистическая сущность и критический характер. Гойя и романтизм. Живопись 1790-1800 годов. Утверждение красоты и значительность народных образов, жанровые картины, «Одетая маха», «Маха обнаженная» (1802), портреты: «Донья Исабель Кобос де Порсель»

(1805), «Посол Французской республики Гиймарде» (1798), «Семейный портрет Карла IV» (1801). Монументально – декоративные работы: росписи церкви св. Антония Флоридского (1798). Творчество Гойи в конце 1800 – начале 1810 годов, связь его с национально – освободительной борьбой испанского народа против Наполеона: картина «Расстрел повстанцев» (1814). Серия офортов: «Бедствия войны» (1808–1820).

Поздние работы Гойи. Росписи «Дома глухого» (1819-1823). Портреты и жанровые картины. «Автопортрет» (1816), «Суд инквизиции» (ок. 1812-1819), «Процессия флагеллантов» (ок. 1812-1819), «Похороны сардинки» (ок. 1812-1819). Серия офортов «Диспаратес» (1820-1823).

Последние годы жизни в Бордо, произведения живописи: «Молочница из Бордо» (1826), графическая серия «Бордосские быки» (1825). Значение творчества художника для дальнейшего развития передового искусства XIX века.

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

8.3. Романтизм в искусстве Франции начала XIX века

Сформировать представление о французском романтизме; объяснить исторические корни и познакомить с эстетической программой романтизма; раскрыть связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в творчестве художников.

Исторические корни и эстетическая программа романтизма. Связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями. Концепция героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением, обращение романтиков к конфликтным, драматическим темам страдания и гибели героя.

Теодор Жерико (1791-1824) – первый художник – романтик. Развитие в творчестве Жерико традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости искусства. Ранние произведения: «Офицер конных егерей» (1812), «Раненный кирасир» (1814), Работа над композицией «Бег свободных лошадей» (1817). Создание картины «Плот Медузы» (1819). Поздние работы: «Скачки в Эпсоме» (1821).

Серия портретов душевнобольных. Психологизм портретов Жерико. Значение творчества Жерико для последующего развития реалистического искусства.

Творчество Эжена Делакруа (1798-1863). Ранние произведения: «Ладья Данте» (1822), «Резня на Хиосе» (1824). Салон 1824 года, столкновение новых романтических принципов с академической школой. Новые понятия композиции и колорита.

Восточная тема в произведениях Делакруа: «Смерть Сарданапала» (1827), «Охота на львов» (1860-186), «Алжирские женщины» (1834). Отражение революционной борьбы в картине Делакруа «Свобода, ведущая народ на баррикады» (1830) – яркое отражении революционной борьбы в изобразительном искусстве.

Портреты современников: «Портрет Шопена» (1838), «Портрет Паганини» (1831), автопортреты.

Литературное наследие Делакруа (дневники, письма, статьи об искусстве). Влияние Делакруа на развитие французской живописи.

Франсуа Рюд (1784-1855) – крупнейший скульптор Франции романтической эпохи. Революционный пафос и народность рельефной композиции «Марсельеза» (1784-1855). Драматическая выразительность образов Рюда.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников романтического направления, выделить основные их работы, сделать описание (по выбору) понравившегося произведения.

8.4. Искусство критического реализма во Франции

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития критического реализма в живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Франсуа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя.

Особенности исторического развития Франции в период Июльской Монархии и Второй империи (1850 – 1870). Обострение социальных противоречий, консолидация демократических сил, подъем революционного движения. Французские революции 1830 и 1848 года и их значение в развитии культуры и искусства. Сложение и развитие критического реализма во французской литературе и искусстве и его связь с демократическими традициями романтизма.

Творчество Оноре Домье (1808 – 1879). Ранние графические произведения художника: литографии: «Гаргантюа» (1832), «Законодательное чрево» (1834), «Улица Транснотен» (1834). Переход к бытовой сатире в середине 1830-х годов. Серии 1835-1848 гг.: «Французские типы», «Похождения Робера Макера» (1836 – 1838). Мастерство обобщения, глубина психологической характеристики образов. Поиски героических положительных образов в повседневной действительности.

Утверждение новых героев — представителей городских низов, людей труда: «Прачка» (1860-1862), «Любитель гравюр» (1856), «Вагон третьего класса» (1855-1860). Поздние литографии. Трагический и романтический характер позднего творчества: «Дон-Кихот и Санчо-Пансо» (1867-1868). Значение творчества Домье в утверждении революционно – демократического реализма в искусстве Запада XX века.

Жан Франсуа Милле (1814-1875) – выдающийся французский живописец-реалист. Развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: Раннее творчество. Портреты. Революция 1848 года и развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского

труда: «Собираательницы колосьев» (1857), «Человек с мотыгой» (1863). Создание монументального и поэтического образа крестьянина - «Анжелюс» (1858-1859). Рисунки Милле. Пейзажи Милле: «Ноябрьский вечер» (1870), ряд морских видов. Эволюция живописного мастерства.

Творчество Гюстав Курбе (1819-1877). Борьба с «салонным» направлением за реалистическое искусство. Автопортреты художника: «Автопортрет с собакой» (1844), «Здравствуйте, г-н Курбе!» («Встреча»). Изображение повседневной действительности. «Послеобеденный отдых в Орнане» (1849). Утверждение материальности мира. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины: «Дробильщики камней» (1849), «Похороны в Орнане» (1849) – яркое правдивое изображение различных типов буржуазного общества. Крестьянская тема в произведениях Курбе: «Веяльщицы» (1854). Программный характер картины «Мастерская художника» (1855). Материальная весомость и конкретность живописи Курбе, плотность цвета. Утверждение демократических принципов реализма. Противоречивый характер позднего искусства. Отенок салонности в некоторых работах художника. Активное участие в Парижской коммуне. Значение творчества Курбе и его влияние на европейское искусство.

Самостоятельная работа: термин «критический реализм»; анализ одного из произведений Курбе; подготовить сообщение о картинах Милле на крестьянскую тему.

8.5. Камиль Коро и Барбизонская школа живописи

Сформировать представление о роли Барбизонской школы живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить с творческим методом барбизонцев, подчеркнуть роль этюда в практике художников.

Камиль Коро (1796-1875) – крупнейший французский пейзажист. Разработка лирического интимного реалистического пейзажа. Эмоциональная тонкость искусства Коро. Колористические достижения Коро. «Колокольня в Аржантее» (1858 – 1860). «Воз сена» (1860). «Порыв ветра» (ок. 1865 - 1870).

Теодор Руссо (1812 - 1867) – глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. «Выход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее солнце» (1848-1850, Париж, Лувр). «Дубы» (1852, Париж, Лувр). Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюля Дюпре (1811-1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Франсуа Добиньи (1817 – 1878). «Деревня на берегу реки Уазы» (1868, Москва, ГМИИ). Близость к барбизонцам творчества Жана Франсуа Милле.

Самостоятельная работа: понятие «национальный реалистический пейзаж»; перечислить основные работы художников-барбизонцев; подготовить сообщения о

творчестве художников Камиля Коро, Теодора Руссо, Шарля Добиньи, Диаза де ла Пенья, Тройона.

РАЗДЕЛ 9. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

9.1. Искусство Франции второй половины XIX века

Франция после Парижской коммуны. Наступление реакции. Спад революционно-демократического движения. Сложный характер развития французской художественной культуры этого времени. Зарождение символистско-декадентских течений. Особенности развития французского реалистического искусства последних десятилетий XIX века. Расширение тематики реалистической живописи. Изображение разнообразных мотивов современной жизни. Поиски новых средств художественной выразительности и начало формальных экспериментов.

9.1.1. Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)

Познакомить с творчеством Эдуарда Мане, в работах которого живопись второй половины XIX века представлена во всем многообразии своих проявлений. Дать представление о понятии «салонное искусство»; рассказать о художнике, творчество которого было устремлено к новым средствам художественного выражения, противостояло буржуазной пошлости салонного искусства.

Эдуард Мане (1832-1883) — один из крупнейших мастеров французской реалистической живописи. Ранние работы: «Лола из Валенсии» (1862), «Викторина Меран в костюме эспада», (1862), «Уличная певица» (1862). Связь с классической традицией искусства прошлого: «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1863), «Флейтист» (1866). Сцены современной жизни: «Завтрак в мастерской» (1868), «Балкон» (1868-1869), «У папаши Латюйля» (1879), «Бар в «Фоли-Бержер»» (1881-1882). Пейзажи Э. Мане: «В лодке» (1874), «Аржантёй» (1874) и др. Портреты кисти Э. Мане: «Портрет Золя» (1868), «Портрет мадам Мане на голубой софе» (1874-1878), «Портрет Берты Моризо» (1872), «Портрет Дебутена» (1875), Живость и тонкость психологической характеристики. Исторический жанр — «Расстрел императора Максимилиана» (1867). Натюрморты Мане. Особенности живописного мастерства художника. Обновление цветовой палитры, смелость и свобода колористических решений, обобщение формы. Влияние Мане на художников-импрессионистов. *Самостоятельная работа:* записать названия основных произведений художника, подобрать иллюстративный материал.

9.1.2. Импрессионизм

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать характеристику этого течения; раскрыть связь с реалистическим искусством, протест против академизма; познакомить с творчеством ярких представителей группы.

Творчество Клода Моне (1840-1926) как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших произведениях Моне. Пейзажи, портреты, жанровые сцены: «Камилла» (1866), «Завтрак на траве» (1865-1866), «Женщины в саду» (1866), «Лягушатник» (1869). Развитие городского пейзажа - «Впечатление. Восход солнца» (1872), «Бульвар капуцинок в Париже» (1873). Серия «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших пейзажах Моне: мотивы Аржантёя: «Парусные лодки», Регата», «Мост» (1874), «Сад художника в Аржантёе» (1877), «Скалы в Бель-Иле» (1886). Позднее творчество Моне, стремление запечатлеть быстро меняющиеся аспекты природы: серии пейзажей «Стога» (1891), «Тополя» (1892), «Руанские соборы» (1894), развитие декоративных поисков в ряде поздних работ: серия пейзажей «Кувшинки» (1899).

Огюст Ренуар (1841-1919). Своеобразие импрессионизма Ренуара. Особенности его живописных исканий и техники. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: «Купание на Сене» (она же - «Лягушатник», 1869), «В ложе» (1874), «Обнаженная» (1876), «Мулен де ла Галетт» (1876), «Завтрак гребцов» (1881). Портреты: «Лиза» (1867), портреты артистки Жанны Самари (1877, 1878), «Портрет коллекционера В. Шоке» (1875), «Девушка с веером» (ок. 1881), «Габриэль с розой» (1911). Скульптурные композиции Ренуара: медальон с изображением сына художника Коко (1907), бронзовый барельеф «Суд Париса», скульптурная группа «Мать и дитя» (ок. 1916), статуя «Венера». Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Эдгар Дега (1834-1917) и его значение в развитии французского искусства этого времени. Связь с классической традицией, особенно в ранний период. Исторические картины: «Спартанские девушки, вызывающие юношей на состязание» (1860), «Семирамида, строящая Вавилон». (1861). Развитие в его живописи реалистических тенденций. Острота характеристик в портретах Дега: «Дама с хризантемами» (1865), «Портрет графа Лепика с дочерьми» (1874-1875). Точность в передаче движения и жеста.

Изображение скачек (1960-е г.). Театральная тема, репетиции оркестров и балета: «Оркестр» (1868), «Танцевальный класс» (1875). Изображения певиц в кафе-концертах, работающих прачек, модисток. Критические тенденции, отражение социальных контрастов жизни Парижа: «Абсент» (1876-1877), «Гладильщицы» (ок. 1884), «Прачки» (ок. 1876-1878). Однофигурные композиции: «За туалетом» (ок. 1885), «После ванны» (1885). Мелкая пластика Дега: композиции из воска и глины, изображения балерин, жокеев, фигурки обнаженных.

Другие мастера импрессионистического пейзажа. Альфред Сислей (1839 – 1899). Интимный, лирический характер его искусства. Утверждение обыденности в творчестве Камиля Писсарро (1830 – 1903). Создание обобщенного образа французской природы. Его городские пейзажи.

Кризис импрессионизма, наметившийся в середине 1880-х годов. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о творчестве художников-импрессионистов; анализ основных произведений, выявление характерных признаков индивидуальной манеры.

9.1.3. Творчество Огюста Родена (1840-1917)

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать о творческом пути мастера, который пролагал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка скульптора с живописью импрессионистов; познакомить с его лучшими произведениями.

Традиции и современность в произведениях Родена: «Человек со сломанным носом» (1864), «Идущий» (1877), «Бронзовый век» (1876-1877), «Иоанн Креститель» (1878), «Памятник воинам, погибшим в войне 1870-1871 годов» (1879). Заказ правительства на оформление главных дверей Музея декоративного искусства в Париже «Врата ада» (1880-1917) – бронзовые барельефы по мотивам «Божественной комедии» Данте. Самостоятельное художественное воплощение отдельных персонажей произведения Данте: «Мыслитель» (1880), «Три тени» (1880), «Адам» (1882), «Ева» (1882), «Уголино» (1882), «Старуха - та, которая была прекрасной Амиер» (1885), «Вечная весна» (1897), «Поцелуй» (1886).

Работа над памятником «Граждане Кале» (1884-1886, 1913). Роден – создатель галереи портретов выдающихся современников: бюст Жюлья Далу (1883), «Портрет Виктора Гюго» (1883), «Портрет Пюви де Шаванна» (1892), «Портрет Фальгьера» (1897), «Портрет В. Елисеевой» (1906), «Портрет Бернарда Шоу» (1906). Монументальные произведения Родена: памятник Гюго (1886), памятник Бальзаку (1893-1897).

Самостоятельная работа: записать название основных работ мастера; подобрать иллюстративный материал.

9.1.4. Неоимпрессионизм

Сформировать представление о неоимпрессионизме как художественном течении. Познакомить с творчеством Жоржа Сёра и Поля Синьяка, с их теорией «научного импрессионизма» («пуантилизм», «дивизионизм»).

Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном.

Жорж Сёра (1859-1891) – глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Разработка Сёра новой живописной системы. «Дивизионизм» (от фр. Division – разделение) или «пуантилизм» (от фр. Pointiller – писать точками) – письмо отдельными мазками в виде точек, полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. Произведения Ж. Сёра: «Купание в Аньере»

(1883-1884), «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886), «Порт-ан-Бессена» (1888). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Создание плоскостно-декоративных картин: «Парад» (1887-1888). «Цирк» (1890-1891). Особенности манеры письма художника, интерес к ритмической организации холста.

Творчество Поля Синьяка (1863 – 1935), яркого представителя неоимпрессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906-1907), «Сосна» (1909). Книга П. Синьяка «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму» (1899). Морские пейзажи Франции: Сен-Тропеза, Коллиура – «Гавань в Марселе» (1906) и др. *Самостоятельная работа*: термины «неоимпрессионизм», «пуантилизм» или «дивизионизм»; записать название основных работ художников.

9.1.5. Постимпрессионизм

Сформировать представление о постимпрессионизме - новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение художников, а не подражание природе. Познакомить с творческой индивидуальностью ярких представителей постимпрессионизма – Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека; выявить общее желание вернуть в искусство содержание, размышление, связь с художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импрессионизмом.

Творчество Поля Сезанна (1839 – 1906). Художественная система Сезанна. Поиски объективных закономерностей в изображении реального мира и субъективного характер их преломления в работах художника. Пейзажи Сезанна: «Таяние снега в Эстаке» (1870), «Дорога в Понтуазе» (1877), «Дома в Эстаке» (1882-1885), «Берега Марны» (1888), «Гора Сент-Виктуар» (1900). Натюрморты Сезанна: «Натюрморт с драпировкой» (1898-1899), «Яблоки и апельсины» (1898-1899). Поиски синтеза формы и цвета, особенности композиционных приемов: серии «Купальщицы» и «Купальщики» (1898-1905). Влияние Сезанна на дальнейшее развитие искусства.

Винсент Ван Гог (1853-1890) и его влияние на французское искусство. Интерес к народной жизни, демократические тенденции его искусства. Поиски напряженной экспрессии образов. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Серия рисунков, созданных в Боринаже (1878-1881). Произведения, созданные в Нуэнене: «Башня Нуэнен» (1884). Обращение к живописи. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога: «Едоки картофеля» (1885), «Сеятель» (1888), «Ткач у станка». Произведения парижского периода: «Внутренний вид ресторана» (1886-1887), «Терраса кафе вечером» (1888), «Красные гладиолусы в вазе» (1886). Влияние японского искусства: «Отец Танги» (1887). Арльский период творчества Ван Гога «Ночное кафе в Арле» (1888), серия «Подсолнечников» (1888).

Пейзажи с видами Арля и его окрестностей: «Жатва в Арле», «Подъемный мост в Арле», «Дерево в цвету» (все 1888).

Портреты: несколько вариантов портрета «Почтальона Рулена», членов его семьи, «Девушка из Арля» (1888). Автопортреты Ван Гога: «Человек с трубкой» (Автопортрет-1889), «Автопортрет с отрезанным ухом» (1889).

Произведения последних лет: «Стул с табачной трубкой» (1888-1889), пейзажи: «Большая дорога в Провансе» (1890), «У подножия Альп» (1890), «Желтые хлеба с кипарисами» (1889), «Портрет доктора Гаше» (1890). Натюрморты художника. Поиски напряженной экспрессии образов: «Куст сирени» (1889), «Церковь в Овере» (1890), «Стая ворон над хлебным полем» (1890). Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка.

Творчество Поля Гогена (1848 – 1903). Протест против буржуазной цивилизации. Арльский период: «Кафе в Арле» (1888). Период работы в Бретани: «Видение после проповеди» (1889), «Желтый Христос» (1889). Поездка в Полинезию. Основные произведения: «Женщина, держащая плод» (1893), «А ты ревнуешь?» (1892), «Жена короля» (1896), «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). Увлечение полинезийской экзотикой в его искусстве. Декоративно-плоская трактовка реального мира в работах Гогена. Значение чистого цвета, поиски линейной выразительности. Поиски эстетического идеала в искусстве средневековья и древнего Востока в художественном творчестве «примитивных» народов. Черты символизма в его искусстве.

Анри Тулуз-Лотрек (Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек - Монфа (1864 – 1901)) и развитие в его творчестве некоторых теорий Дега. Критическое изображение парижской жизни: «Прачка» (1889), «Бал в Мулен-де-ла- Галет» (1889), «В кафе» (1891). Темы цирка и скачек в произведениях Тулуз-Лотрека. Острота характеристики в изображениях представителей парижской богемы: «Портрет Иветт Гильбер» (1894), «Клоунесса Ша-Ю-Као» (1896). Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуза-Лотрека в развитии театрального плаката: «Мулен Руж» (1891), «Аристид Брюан в своем кабаре» (1892), «Японский диван» (1892), «Жан Авриль в «Жардан де Пари» (1893).

Самостоятельная работа: термин «постимпрессионизм»; выписать название основных работ художников; прочитать книги, например: Стоун И. Жажда жизни: Повесть о Винсенте Ван Гоге.

9.2. Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века

Сформировать представление о развитии символизма и росте стилизаторских тенденций в европейском изобразительном искусстве. На примере творчества основных представителей направления рассказать о характерных чертах символизма; раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Творчество Гюстава Моро (1826-1898), черты мистицизма, стилизации и условного декоративизма в его творчестве. Картины на библейские и мифологические сцены: «Орфей» (1865), «Видение» (1874-1876).

Пюви де Шаванн (1824-1898) и его произведения: «Бедный рыбак» (1881), «Девушки у моря» (1879), «История св. Женевьевы» (1896-1898).

Творчество Одилона Редона (1840-1916). Рисунки и графические серии Редона: «В мире мечты» (1879), «Начала» (1883). Цикл литографий, навеянных «Искушением св. Антония» Флобера (1888), иллюстрации к стихам Бодлера «Цветы зла». Картины религиозного содержания – «Будда» (1905).

Группа «Наби» («Пророк») и её лидер Пьер Боннар (1867-1947). Манифест (1890) вдохновителя группы Мориса Дени (1870-1943): подлинное произведение искусства должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Увлечение набидов литературой, религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892). *Самостоятельная работа*: термин «символизм», перечислить основные работы; подготовить сообщения о творчестве ярких представителей символизма, подобрать иллюстративный материал.

9.3. Модерн и его национальные разновидности

Сформировать представление об эпохе «модерна» и его национальных разновидностях. Дать определение термина «Модерн» («Ар нуво», «Стиль Гимара», «Югендстиль», «Сецессион» и др.); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в искусстве.

Причины создания нового стиля: развитие демократии; промышленная революция; вера в прогресс и лучшее будущее человечества; археологические открытия в Египте, на Крите, обнаружение Трои; знакомство с искусством Востока; теория У. Морриса (1834-1896) о красоте, преображающей мир, создание в Англии движения искусств и ремесел в середине XIX века. Роль художественных журналов в пропаганде нового стиля. Своеобразие архитектуры модерна – окончательное преодоление влияния античного ордера, виртуозное владение разнообразными средствами декоративного оформления фасадов и интерьеров. Источники вдохновения: вся история архитектуры и природные образы. Сущность творческого метода: принцип импровизации на выбранную тему. Увлечение готикой Антони Гауди (1852-1926): дом Висенса (1878-1885, Барселона); парк Гуэль (1900-1914, Барселона); церковь Саград Фамилия (1884 – 1926, не закончена, Барселона). Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта (1861 – 1947): дом Тасселя (1892 – 1893, Брюссель), отель ван Этвелде (1899, Брюссель), Народный дом (1896 – 1899, Брюссель). Дом как единое произведение искусства в творчестве Анри ван де Вельде (1863 – 1957): дом «Блюменверф» (1895, Уккеле близ Брюсселя). Красота и польза

Отто Вагнера (1841 – 1918): Майолик-хауз (1899, Вена). Ясность композиции, компактность объема и богатство декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха: здание Сецессиона (1898, Вена). Природные мотивы лепных украшений, изысканные формы декоративных элементов Августа Энделя: Фотоателье «Эльвира» (1897 – 1898, Мюнхен).

Самостоятельная работа: подготовка к зачету, просмотр учебной литературы, альбомов и монографий по истории искусства и творчеству художников XIX века.

9.4. Зачет

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

РАЗДЕЛ 10. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества).

10.1. История русского искусства первой половины XIX века. Архитектура Высокого классицизма

Сформировать представление об архитектуре Высокого классицизма («русского ампира»). Рассказать о развитии городского ансамбля, синтезе архитектуры и скульптуры в творчестве А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Томона. Познакомить с работами московских зодчих О.И. Бове, Л.И. Жилярди, А.Г. Григорьева. Обратит внимание на творчество В.П. Стасова, ансамбли К. И. Росси.

Периодизация и общая характеристика искусства XIX века. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов. Общество любителей словесных наук и художеств и его роль в художественной жизни России.

Наращение революционного движения. В.Г. Белинский – революционный демократ. Выступления А.И. Герцена, Н.П. Огарева.

Литература об искусстве этого времени.

Высокий классицизм в архитектуре и его представители. Проблема синтеза искусств. Градостроительные задачи.

Творчество Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814). Раннее творчество и наследие XVIII века: работы в Строгановском дворце (Минеральный кабинет, картинная галерея), «Дача Строганова на Черной речке» (1797). Казанский собор в Санкт-Петербурге

(1801-1811) – пример русского высокого классицизма, оригинальность градостроительного решения, гражданственный характер здания. Здание Горного института (1806-1811) – своеобразные пропилеи Петербурга. Постройки в пригородах Петербурга: проект галерей у фонтана «Самсон» в Петергофе, Висконтьев мост и Розовый павильон в парке Павловска.

Творчество Тома де Томона (1760-1813). Ранние работы в России. Французские источники стиля. Ансамбль Биржи (1805-1810). Мавзолей «Супругу-благодетелю» в Павловске (1805-1808). Архитектура малых форм. Характер связи с пейзажной и городской средой.

Творчество Андреяна Дмитриевича Захарова (1761-1811). Ранние работы. Перестройка Адмиралтейства (1806-1823); превращение комплекса в главный ансамбль Петербурга. Роль скульптуры в раскрытии назначения здания; привлечение лучших мастеров. Содержание рельефных композиций, образы нимф, держащих сферы. Гармоничный синтез архитектуры и скульптуры.

Архитектура первой четверти XIX века. Эстетические воззрения и теории. Доминанта градостроительной проблемы. Ампи́р в Петербурге: проблема исторического города. Синтез архитектуры и скульптуры.

Творчество Карла Ивановича Росси (1775-1849) и его крупнейшие архитектурные ансамбли в Петербурге: ансамбль Михайловского дворца (1819 -1825, ныне Русский музей), оформление Дворцовой площади (1819-1829): здание Главного Штаба и министерств, Арка Главного штаба; ансамбль Александрийского театра (1828-1839), здание Сената и Синода (1829- 1834) в Санкт-Петербурге. Важная роль скульптуры в раскрытии идейного содержания архитектурного ансамбля.

Творчество Василия Петровича Стасова (1769 -1848) архитектор позднего классицизма. Павловские казармы на Марсовом поле в Петербурге (1817-1821), собор Измайловского полка (1828-1835) и др. Восстановительные и градостроительные работы в Москве после пожара 1812 года. Особенности градостроительной ситуации сравнительно с Петербургом. Основные памятники обновленной Москвы.

Творчество Иосифа Бове (Осипа Ивановича; 1784-1834) и его роль в градостроительном преобразовании Москвы. Работа по реконструкции Красной площади. Ансамбль Театральной площади (1816-1825) и др. Общественные сооружения: Первая Градская больница (1828-1833), Триумфальные ворота (1827-1834). Разработка нового типового классического типа частного дома.

Творчество Джованни Баттиста Жилярди (Дементия Ивановича; 1788-1845) – итальянского архитектора, приехавшего в Москву в конце 1780-х. Перестройка здания Московского Университета (1817-1819). Своеобразие композиционных решений общественных и частных зданий.

Творчество Афанасия Григорьевича Григорьева (1782-1868). Разработка основных типов зданий жилой архитектуры усадебного характера: дом Хрущевых (1815-1817). Его взаимоотношения с Жилярди.

Просмотр фильма, например, режиссера Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма» (ВПТО «Видеофильм»). *Самостоятельная работа:* перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

10.2. Скульптура первой половины XIX века

Сформировать представление о синтезе архитектуры и скульптуры в русском искусстве первой половины XIX века. Познакомить с монументально-декоративными работами Ф.Ф. Щедрина, С.С. Пименова, В.И. Демут-Малиновского. Рассмотреть творчество И.П. Мартоса.

Роль русских скульпторов в художественном оформлении архитектурных ансамблей. Феодосий Федорович Щедрин (1751-1825) «Морские нимфы» Адмиралтейства. Василий Иванович Демут-Малиновский (1779-1846) и Степан Степанович Пименов (1784-1833) «Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге». Борис Иванович Орловский (Смирнов; 1796 (?) -1837): памятники фельдмаршалу Кутузову и Барклаю де Толли перед Казанским собором в Петербурге (1829-1836, поставлены в 1837). Петр Карлович Клодт (Клодт фон Юргенсбург; 1805-1867): скульптурные группы «Укротители коней» на Аничковом мосту в Петербурге (1833-1850).

Творчество Ивана Петровича Мартоса (1754-1835). Эволюция от лирической интерпретации образов к героизации действующих лиц в скульптурной композиции. Надгробия, мемориальная пластика 1780-1790-х выполнена в стилистике XVIII века. Характерные черты: просветленность образов, овеянных тихой скорбью, высоким лирическим чувством, мудрым принятием смерти. Художественное совершенство надгробий: надгробие М.П. Собакиной (1782), надгробие Е.С. Куракиной (1792).

Памятник Минину и Пожарскому в Москве (1804-1818) - пример воплощения в лаконичной художественной форме, в образах простых и ясных идеи высшего гражданского долга и подвига во имя Родины. Работа над скульптурами Казанского собора.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; подготовить сообщение о творчестве крупнейшего русского мастера-медаляера Федора Петровича Толстого (1783 – 1873).

10.3. Русская живопись первой половины XIX века

10.3.1. Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836)

Сформировать представление о творчестве художника-романтика начала XIX века Ореста Адамовича Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало.

Общие черты русского портрета начала XIX века, его отличие от портрета XVIII века. Расцвет русской художественной культуры первой трети XIX в. Идеи гуманизма, реалистические тенденции в русском искусстве. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов.

О.А. Кипренский. Концепция личности и ее новизна в портретах художника. Отражение характера эпохи. Круг моделей. Портреты, выполненные до отъезда в Европу: портреты Е.П. Ростопчиной (1809), Д.Н. Хвостовой (1809), мальчика Челищева (ок. 1809), воплотившие стремления художника выразить сложные, задумчивые, изменчивые в настроения личности человека. Романтизм как тема и метод: портрет полковника лейб-гусаров Е.В. Давыдова. (1809). Графические портреты художника, запечатлевшие генерала Е.И. Чаплица, А.Р. Томилова, П.А. Оленина (все 1813). Произведения первого итальянского периода. Стилизаторские тенденции. Возвращение в Россию. Портрет А.С. Пушкина (1827). Поздние произведения Кипренского.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений; подготовить сообщение о графических работах художника.

10.3.2. Творчество К. П. Брюллова (1799 – 1852)

Сформировать представление о русской исторической картине 1830-1840-х годов, в которой на смену исторической условности пришла историческая правда; познакомить с творчеством Карла Павловича Брюллова соединившего в своем творчестве идеалы классической школы и нововведения романтизма.

Карл Павлович Брюллов (1799-1852) – великий русский художник. Ученические годы: картина «Нарцисс» (1819). Работы на библейские и мифологические сюжеты: «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского» (1821), «Эдип и Антигона» (1821). Тенденции пленэра в работах «Итальянское утро» (1823), «Итальянский полдень» (1827), «Сбор винограда» (1827) «Последний день Помпеи» (1826-1833) - выдающееся произведение русской исторической живописи. Компромисс между классицизмом и романтизмом.

Портретная живопись как основной вид творчества художника зрелого периода: «Всадница» (1832). «Портрет графини Ю.П. Самойловой с воспитанницей Амацилией» (1838-1842). «Портрет кн. Е.П. Салтыковой» (1837-1838), «Портрет Нестора Кукольника» (1836), «Портрет А.Н. Струговщикова» (1840), «Автопортрет» (1848). Характерные черты: правдивость, многогранность характеристик, мастерство исполнения.

Работа над темой русской истории «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» (1839-1843). Разработка эскизов и картонов для монументальных росписей в Исаакиевском соборе. Рисунок и акварель.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений художника; подготовить сообщение о работах итальянского периода, проанализировать (по выбору) один из портретов кисти Брюллова.

10.3.3. Творчество А. А. Иванова (1806 – 1858)

Сформировать представление о творчестве А.А. Иванова, проанализировать основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу».

Александр Андреевич Иванов (1806-1858) и его место в русском искусстве. Раннее творчество: «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824), «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару» (1827). Работа в Италии (1831-1848). Использование памятников античной скульптуры в картине «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» (1831-1834), «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (1835). Знакомство с Гоголем. Основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу» (1837-1857), ее идейный замысел. Вера художника в нравственное преобразование людей, в совершенствование человека. Творческий метод художника в осуществлении творческого замысла. Пленэрные этюды к картине как «энциклопедия» жизни Природы во всех ее проявлениях. Реализм этюдов Иванова. Цикл «пейзажей с мальчиками». Поиск индивидуальных характеристик главных персонажей, портретные этюды. Диссонанс между чертами классицизма (замкнутостью композиции, расположением фигур по принципу барельефа, обращением к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Путь художника от конкретно-реалистической сцены к монументально-эпическому полотну.

Жанровые акварели. Эволюция стиля. Создание цикла «библейских эскизов» для росписей общественных зданий. Замысел и программа. Наследие Иванова, его выдающееся место в истории мирового искусства.

Самостоятельная работа: записать в тетради названия основных произведений Александра Иванова, написать краткое сообщение о творчестве.

10.3.4. Творчество В. А. Тропинина (1776 – 1857)

Сформировать представление о творчестве Василия Андреевича Тропинина, живописца и рисовальщика; выдающегося портретиста, сыгравшего большую роль в развитии московской портретной школы 1820 – 1830 годов.

Происхождение из среды крепостных. Роль самообразования. Раннее творчество. Основные произведения: «Портрет сына художника, Арсения» (около 1818). Внутренняя ясность и уравновешенность портретов 1820-х годов. «Портрет П.А. Булахова» (1823). «Портрет А.С. Пушкина» (1827). Тропинин – создатель жанрового портрета: «Кружевница» (1823). «Пряха» (1820-е г.) и другие. Правдивость характеров изображенных, искренность выражения, достоверность бытовых деталей. «Автопортрет на фоне окна с видом на Кремль»

(1846). *Самостоятельная работа*: перечислить основные произведения художника; подготовить сообщение о его творческом пути.

10.3.5. Венецианов и его школа

Сформировать представление о творчестве Алексея Гавриловича Венецианова (1780 – 1847) - родоначальника бытового жанра в русской живописи; рассказать о его педагогической деятельности и художественной школе в Сафонкове, Тверской губернии.

Начало творческой деятельности. Ранние портреты и офорты. Первые опыты в изображении бытовых сцен. Своеобразие изображения крестьянского мира. Роль пейзажа. Понимание искусства как непосредственного, следующего натуре воспроизведения окружающей действительности. Картина «Гумно» (1822-1823). Создание обобщенного образа сельской жизни. «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» (обе 1820-е). Первое в русской живописи правдивое изображение характерных мотивов среднерусского сельского пейзажа. «Спящий пастушок» (1824). Создание галереи крестьянских типов, написанных с натуры: «Девушка с бурачком» (1824), «Захарка» (1825), «Крестьянка с васильками» (1820-е). Поэтизация крестьянской жизни, бесконфликтность творчества. «Утро помещицы» (1823). Красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы – как основное в работах художника. Значение Венецианова как педагога, родоначальника художественного направления в русской живописи второй трети XIX века. Отрицание академической системы обучения; работа с натуры с первых шагов в искусстве как основа педагогического метода.

А.Г. Венецианов и его ученики. Содержание их живописи – внимательное, любовное и поэтическое изображение русской жизни и русской сельской природы. К.А. Зеленцов (1790-1845) «В комнатах» (конец 1820-х), Г.В. Сорока (1823-1864) «Кабинет дома в Островках» (1844), «Рыбаки» (1840-е г.). Н.С. Крылов (1802-1831) «Зима» (1827) – одна из первых «зим» в русской живописи.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные работы Венецианова; подготовить сообщение о художниках школы Венецианова.

10.3.6. Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)

Сформировать представление о творчестве Павла Андреевича Федотова – первого представителя критического реализма в русской живописи. Показать связи искусства Федотова с традициями голландской живописи и творчеством английского художника Хогарта.

Павел Андреевич Федотов (1816-1852) – мастер реалистического искусства. Первые живописные и графические работы. Сепии середины 1840-х годов, их нравственно-критическая направленность, эволюция от карикатурного образа к трагическому ощущению бессмысленности существования: «Кончина Фидельки» и «Следствие кончины Фидельки» (1844). Концепция бытовой картины и ее отличие от венециановского варианта: «Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик» (1846), «Разборчивая невеста»

(1847), «Сватовство майора» (1848). «Завтрак аристократа» (1849-1851), «Анкор, еще анкор!» (1851-1852). «Вдовушка» (1851). Метод работы художника: поиск занимательного и поучительного сюжета, внимание к деталям, следование натуре. Федотов - мастер камерного портрета – «Портрет Н.П. Жданович за клавесином» (1849). Значение Федотова как выдающегося художника-новатора и предшественника идейного критического реализма второй половины XIX века.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения Федотова; прочитать стихотворение художника, написанное к картине «Сватовство майора» из книги Г. Островского «Рассказ о русской живописи» - М.: Изобразительное искусство, 1990. С. 143–144; прочитать книгу о творчестве художника, например: Э. Кузнецова «Павел Федотов». - Л.: «Искусство», 1990.

РАЗДЕЛ 11. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Общественная жизнь, ее отражение в революционно-демократической эстетике (Н. Г. Чернышевский), литературе и изобразительном искусстве. Развитие метода критического реализма. Борьба прогрессивных художников с академизмом и буржуазным салонным искусством. Значение «бунта 14-ти» в Академии художеств. Расцвет русского реалистического искусства. Общественное и художественное значение деятельности Товарищества передвижников. Идеино-художественная общность их искусства и прогресс русской литературы и музыки во 2-й половине XIX в. Роль В. В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики и П. М. Третьякова в создании галереи русской национальной живописи.

11.1. Русская живопись 60 –х годов XIX века

Познакомить с творчеством В.Г. Перова одного из основоположников критического реализма в живописи. Сформировать представление о зарождении новой системы видения, т.н. критическом реализме как характерном явлении для живописи второй половины XIX века. Раскрыть ведущее положение жанровой живописи как искусства, непосредственно отражающего современную жизнь.

Василий Григорьевич Перов (1834-1882) – ведущий художник демократического реализма в русской живописи. Антиклерикальный характер произведений: «Проповедь в селе» (1861), «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Монастырская трапезная» (1865). Академическое пенсионерство, знакомство с современными западными мастерами живописи. Парижский период творчества, основная тема - жизнь городской бедноты: «Слепой музыкант» (этюд к картине «Уличная сцена», 1864), «Савояр» (1863-1864).

Изображение жизни русских крестьян, тема женской судьбы в России: «Проводы покойника» (1865), «Последний кабак у заставы» (1868); быта городской бедноты - «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866), «Утопленница» (1867).

Детская тема в творчестве В.Г. Перова - «Тройка» (1866). Роль пейзажа в картинах Перова.

Психологический портрет в творчестве Перова. Лучшие работы мастера: портрет А.Н. Островского (1871), Ф.М. Достоевского (1872), В.И. Даля (1872), И.С. Тургенева (1872), А.К. Саврасова (1878).

Жанровые картины Перова 1870-х годов: «Птицелов» (1870), «Охотники на привале» (1871). Связь живописи с литературой той поры, восприятие современниками картины «Старики родители на могиле сына» (1874) как иллюстрация к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».

Обращение к русской истории, работа над образом Пугачева. Педагогическая деятельность В.Г. Перова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Расцвет русского демократического реализма второй половины XIX века.

Обличительный жанр в живописи 1860-х годов, его связь с литературой, публицистикой, театром. Подчеркнутая социальная заостренность сюжетов. Критика социальных условий крепостнической России в их произведениях. Основные произведения художников-шестидесятников: А.Л. Юшанова (1840-1866) – «Проводы начальника» (1864); И.М. Прянишникова (1840-1894) – «Шутники» (1865); В.И. Якоби (1834-1902) «Привал арестантов» (1861); В.В. Пукирева (1832-1890) «Неравный брак» (1862); Н.В. Неврева (1830-1904) «Торг» (1866) и «Воспитанница» (1867).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-шестидесятников.

11.2 Роль и значение организации «Товарищества передвижных художественных выставок» в развитии русской живописи

Рассказать о роли Ивана Николаевича Крамского (1837-1887) в создании и деятельности «Петербургской артели художников». Познакомить с творчеством Крамского, его основными картинами, их идейным замыслом и художественной формой. Раскрыть значение деятельности передвижников в развитии русского искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

Кризис официальной школы – Петербургской Академии художеств. Борьба за право искусства обращаться к реальной жизни. Выход из Академии 14 выпускников, организация «Петербургской артели художников» под руководством И.М. Крамского. Роль московского Училища живописи и ваяния и зодчества в подготовке художественных кадров демократического направления. Объединение московских и петербургских передовых художественных сил в Товарищество передвижных художественных выставок (1870), состав, цели и задачи организации. Идейная программа - отражать жизнь со всеми ее социальными проблемами и во всех ее проявлениях. Первая выставка произведений передвижников в 1871

году. Роль И.Н. Крамского и В.В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики.

Иван Николаевич Крамской (1837-1887) – вождь, идеолог и организатор передвижничества. Вера в воспитательную силу искусства, способного нравственно совершенствовать личность. Связь произведений Крамского с русской литературой: «Майская ночь» (1871), «Лунная ночь» (1880).

Обращение к евангельским сюжетам. Современность произведения «Христос в пустыне» (1872) для передовой интеллигенции 1870-х годов; выражение идеи раздумий о готовности принести себя в жертву во имя наивысшей цели.

Портретная галерея И.Н. Крамского, стремление запечатлеть высоко духовные личности, выдающихся деятелей русской культуры. Разработка нового типа - портрета-картины, изображающего портретируемого в привычной и характерной для него обстановке. Создание образов великих русских писателей и художников: Л.Н. Толстого (1873), Н.А. Некрасова (1877-1878), М.Е. Салтыкова-Щедрина (1879). «Автопортрет» (1867) Крамского – пример глубокого образа художника-разночинца, человека своей эпохи. Образы крестьян у Крамского: «Полесовщик» (1874), «Крестьянин с уздечкой» («Мина Моисеев», 1883). Произведения Крамского 1880-х годов: «Неизвестная» (1883).

Работа Крамского над картиной «Хохот» («Радуйся, царь Иудейский», 1877-1882).

Самостоятельная работа: зафиксировать в тетради основные произведения И.Н. Крамского, сделать описание одной из картин (по выбору) художника.

11.3. Развитие бытового жанра в живописи 70 – 80 годов XIX века

Сформировать представление об идейно-художественной особенности бытовой картины передвижников. Познакомить с произведениями В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, К.А. Савицкого, Н.А. Ярошенко, В. Е. Маковского.

Василий Максимович Максимов (1844 – 1911). Изображение сцен из деревенской жизни, крестьянских обычаев и нравов. «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875), «Семейный раздел» (1876), «Лихая свекровь» (1893). Лиризм картины «Все в прошлом» (1889).

Григорий Григорьевич Мясоедов (1834 – 1911) – один из организаторов и учредителей Товарищества. Поднятие острых проблем общественной жизни в рамках жанра. «Земство обедает» (1872). Изображение красоты крестьянского труда («Косцы», 1887), древних поверий и обычаев («Опахивание», 1876).

Константин Аполлонович Савицкий (1844 – 1905). Стремление к правдивой передаче действительности, интерес к народным типам и характерам («Встреча иконы», 1878). Создание одного из первых в русском искусстве изображений труда («Ремонтные работы на железной дороге», 1874). Искусство композиционного построения массовых сцен, «хоровое начало» картины «На войну» (1880 – 1888).

Николай Александрович Ярошенко (1846 – 1898). Социальные мотивы в картине «Всюду жизнь» (1888) и в типичных образах, сочетающих жанровое и портретное начало («Кочегар», 1878; «Курсистка», 1883). Образы русской интеллигенции в серии портретов деятелей русской культуры – П.А. Стрепетовой (1884), И. Н. Крамского (1876), Л. Н. Толстого (1894).

Владимир Егорович Маковский (1846 – 1920). Постановка острых вопросов современной жизни в жанре бытовой, режиссерски разработанной картины. «Крах банка» (1881), «Свидание» (1883), «На бульваре» (1886 – 1887). *Самостоятельная работа:* подготовить сообщение о творчестве художников-передвижников вашего края, области.

11.4. Батальная живопись

Сформировать представление о военной теме в творчестве русских художников второй половины XIX в. Познакомить с творчеством В. В. Верещагина. Выявить разоблачение войны в его живописных сериях.

Творчество Василия Васильевича Верещагина (1842 – 1904) – художника, путешественника, историка искусств, археолога, верившего в познавательную-воспитательную силу искусства, с протокольной беспощадностью стремившегося показать ужас войны, насилие захватчиков, религиозный фанатизм. Создание серий картин на одну тему.

Туркестанская серия (о войне в Средней Азии). Этнографическо-документальный характер зарисовок и картин. Красота Востока («Двери Тимура (Тамерлана)», 1871 – 1872) и сцены зверств («Торжествуют», 1871 – 1872). Выражение ненависти к войне в картине «Апофеоз войны» (1871).

Серия архитектурных пейзажей Индии. «Мавзолей Тадж Махал в Агре» (1874 – 1876). «Балканская серия» (1877 – 1881), посвященная русско-турецкой компании на Балканах. Создание героического образа русского солдата. «Шипка – Шейново. Скобелев под Шипкой» (1877 – 1878).

Последняя серия картин – «1812 год. Наполеон в России» (1877 – 1904); показ разгрома наполеоновской армии и героизма русских партизан.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника, перечислить основные произведения, анализ одной композиции.

11.5. Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века

Сформировать представление о развитии пейзажного жанра во второй половине XIX века, видах пейзажа (романтическом, эпическом и лирическом). Проследить эволюцию творчества И. К. Айвазовского. Познакомиться с пейзажами передвижников (А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи).

Обращение русских пейзажистов второй половины XIX века к образам родной природы.

Иван Константинович Айвазовский (Гайвазовский; 1817 – 1900), живописец, маринист. Романтизм в ранних произведениях: «Девятый вал» (1850), «Радуга» (1873). Возрастающий реализм в его более поздних произведениях («Черное море», 1881).

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 – 1897); основоположник русского лирического пейзажа. Воплощение живописного новаторства в картине «Грачи прилетели» (1871). Обусловленная пленэрным решением смелость живописного языка картины «Проселок» (1873). Камерный, интимный характер пейзажа. Графика художника.

Иван Иванович Шишкин (1832 – 1898). Тяготение к монументальным размерам, к приоритету светотени и рисунка над цветом, стремление к созданию общего впечатления могущества, силы, величия русской природы. Эпические пейзажи «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» (1872); «Рожь» (1878), «Утро в сосновом лесу» (1889), «Корабельная роща» (1898). Ясность и цельность видения формы. Использование фотографии для лучшего изучения природных форм. Графика художника.

Федор Александрович Васильев (1850-1873). Лиризм картины «После дождя» (1869), близость к искусству А.К. Саврасова. Тонкая поэтичность и романтическая взволнованность полотен «Оттепель» (1871) и «Мокрый луг» (1872). Использование тончайших цветовых отношений.

Архип Иванович Куинджи (1842?-1910) – художник романтического пейзажа. Декоративные искания художника, эффекты освещения, цветовые контрасты, романтическая театрализация композиций. Новое понимание роли света в работах: «Украинская ночь» (1876), «Березовая роща» (1879), «Ночь на Днепре» (1880).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников-пейзажистов.

11.6. Творчество В. Д. Поленова (1844-1927)

Сформировать представление о творчестве В.Д. Поленова. Раскрыть значение его деятельности в развитии национального пейзажа. Рассказать о работе над картинами на евангельские темы и пейзажными этюдами к ним. Познакомить с педагогической деятельностью художника. Рассказать о музее-усадьбе В.Д. Поленова.

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) – яркий представитель русской реалистической школы второй половины XIX века. Ранние произведения на религиозную и историческую темы: «Воскрешение дочери Иаира» (1871), «Право господина» (1874), «Арест гугенотки графини Д, Этремон» (1875). Значение картины В.Д. Поленова «Московский дворик» (1878) в русском искусстве, где автор ввел в русскую живопись принципы пленэризма: чистые и более открытые краски, цветные тени, свободный мазок. Роль этюда как самостоятельного художественного произведения в творчестве В.Д. Поленова. Тема угасающих дворянских гнезд в произведениях «Бабушкин сад» (1878), «Заросший пруд» (1879). Работа В.Д. Поленова над картиной «Христос и грешница» («Кто без греха?», 1888).

Стремление изобразить Иисуса нравственно совершенным, идеальным, но одновременно и просто человеком в конкретной исторической обстановке среди реального пейзажа. Цикл пейзажных этюдов к картине, работы серии «Из жизни Христа» (1899 -1909). Театрально-декорационные работы Поленова.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве В.Д. Поленова.

11.7. Творчество И. И. Левитана (1860 – 1900)

Сформировать представление о творчестве Исаака Ильича Левитана – вершине в развитии русского лирического пейзажа-настроения. Рассмотреть этапы творческого развития художника. Рассказать об особом внимании к поиску мотива для написания этюдов. Познакомить с представлением художника о законченности пейзажной картины (способность вызывать определенный эмоциональный настрой зрителя). Сделать анализ наиболее значительных картин художника. Рассказать о влиянии Левитана на развитие пейзажной живописи XX в. Основные произведения: «Осенний день. Сокольники» (1879), «Березовая роща» (1889), «Владимировка» (1892), «Над вечным покоем» (1894), «Вечерний звон» (1892), «У омута» (1892), «Март» (1895), «Золотая осень» (1895), «Сумерки. Стога» (1899), «Озеро. Русь» (1900), «Летний вечер» (1900).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника; подобрать иллюстративный материал.

11.8. Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930)

Сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина - вершине русского реалистического искусства XIX века. Выявить самое яркое качество личности – жажду познания жизни во всех ее проявлениях и полное совпадение со своим временем в творчестве. Познакомить с произведениями бытового, исторического жанра. Обратит внимание на портретное творчество Репина (жизненную правду, художественную силу и яркость образных характеристик).

Начало творческого пути. «Воскрешение дочери Иаира» (1871). «Бурлаки на Волге» (1870 – 1873), идейный смысл картины, история создания. Поездка во Францию, освоение пленэрной живописи. Рождение замысла картины «Садко» и получение звание академика в 1976. Возвращение на Родину. Отражение в творчестве всего самого характерного и существенного в русской жизни тех лет. Тема народной доли, социальных границ общества («Крестный ход в Курской губернии», 1880 – 1883). Судьба личности, прошедшей мучительный путь народовольца («Арест пропагандиста», 1880 – 1891; «Отказ от исповеди», 1879 – 1885; «Не ждали», 1884 - 1888). Драматические моменты российской истории («Царевна Софья», 1879; «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1885). Гимн свободолобию, находчивости, «симфония смеха» - историческое полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880 - 1891). Мотив радостного приятия жизни, полной света и красоты в картине «Осенний букет» (1892) – одном из лучших пленэрных портретов в

русской живописи. Портреты М.П. Мусоргского (1881), В. В. Стасова (1883), Л. Н. Толстого (1887). «Заседание Государственного совета». Рисунки Репина. Значение творчества Репина для русского искусства.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений.

11.9. Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Творчество В. И. Сурикова.

Сформировать представление о развитии исторической живописи в 70-90-х годах XIX в. Рассказать о двух направлениях её развития. Обратит внимание на характер исторической живописи передвижников.

Николай Николаевич Ге (1831-1894). Связь живописи Н. Н. Ге с традициями К. Брюллова и А. Иванова. Высокий драматизм, эмоциональная выразительность темы страдания в евангельских сюжетах. Основные работы: «Тайная вечеря» (1863), «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871). Страстной цикл: «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад», 1889; «Что есть истина? Христос и Пилат», 1890; «Совість. Иуда», 1891; «Суд синадрона. «Повинен в смерти!», 1892; «Распятие», 1892; «Голгофа», 1893.

Творчество Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916), исторического живописца, тончайшего мастера пейзажного этюда, создателя красивых по колориту полотен. Происхождение Сурикова из среды казаков, осваивавших сибирские просторы. Роль детских впечатлений в формировании мировоззрения художника и становлении его творчества. Учеба в Академии художеств у П. П. Чистякова. Реализм, драматическая глубина и народность его полотен; способность четко видеть поворотные моменты, основные вехи истории. Постепенная замена в его творчестве истории действительности историей легендарной, фольклорно-песенной. Значение творчества Сурикова в развитии русской исторической живописи. Основные произведения: «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меньшиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Взятие снежного городка» (1891), «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан Разин» (1907).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; сделать описание понравившейся картины.

11.10. Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926)

Сформировать представление о творчестве Виктора Михайловича Васнецова. Раскрыть роль отца в формировании личности художника. Рассказать об обращении мастера к темам народного эпоса и сказки. Познакомить с монументальными и театрально-декорационными работами. Выявить значение деятельности В. М. Васнецова для русского искусства.

Основные произведения: «Книжная лавочка» (1876), «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), «Аленушка» (1881), «Витязь на распутье» (1882), «Богатыри» (1898), «Иван-царевич на Сером Волке» (1889), «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (1896), «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897). Росписи и иконы Владимирского собора в Киеве (80 – 90-е гг.); фриз «Каменный век» (1880 – 1883) для Исторического музея в Москве. Эскизы костюмов и декораций к спектаклю «Снегурочка» А.Н. Островского и опере Н.А. Римского-Корсакова (1881 – 1885).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; подготовить сообщение о творчестве Аполлинария Михайловича Васнецова (1856 – 1933), брата В. М. Васнецова.

11.11. Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Сформировать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, проявившемся в развитии «эkleктики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве. Познакомить с особенностями развития различных жанров станковой и монументальной скульптуры. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. Рассказать о творчестве М.М. Антокольского, М.О. Микешина, А.М. Опекушина; развитии бытового жанра М.А. Чижевским и анималистического жанра Е.А. Лансере.

Архитектура.

Парланд Альфред Александрович (1842 - 1920): храм Воскресения Христова (Спас на крови) в Петербурге (1883 – 1907).

Шервуд Владимир Иосифович (1832 – 1897) совместно с инженером А.А. Семеновым: здание Исторического музея в Москве (1876 – 1881).

Померанцев Александр Никанорович (1849 – 1918): Верхние торговые ряды в Москве (1889 – 1893).

Скульптура.

Микешин Михаил Осипович (1835 – 1896): памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (1862) - отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

Опекушин Александр Михайлович (1838 – 1923): памятник А.С. Пушкину в Москве (1880).

Антокольский Марк (Мордух) Матвеевич (1843 – 1902) «Иван Грозный» (1871), «Петр I» (1872), «Нестор-летописец» (1890).

Чижев Матвей Афанасьевич (1838 – 1916) «Крестьянин в беде» (1872). Лансере Евгений Александрович (1848 – 1886) «Ловля дикой лошади» (1878), «Киргизский косяк на отдыхе» (1879).

Самостоятельная работа: перечислить основные памятники архитектуры и скульптуры; найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

РАЗДЕЛ 12. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

Конец XIX - начала XX столетия – переломная эпоха во всех сферах социальной, политической и духовной жизни. С кризисом народнического движения изживает себя «аналитический метод реализма» XIX века. Сложные жизненные процессы обусловили многообразие форм художественной деятельности этих лет. Все виды искусства выступили за обновление художественного языка, за высокий профессионализм. Художники видят свою миссию в воспитании чувства прекрасного; в поисках гармонии пробуют себя в разных техниках и видах искусства – от монументальной живописи и театральной декорации до оформления книги и декоративно-прикладного искусства. Время ожидания перемен в общественной жизни породило множество течений, объединений, группировок, столкновение разных мировоззрений и вкусов. Огромное влияние на искусство оказала революция 1905 – 1907 годов. Она поляризовала художественные силы, четко определила позиции многих художников.

На рубеже веков в России распространился стиль модерн, затронувший все пластические виды искусства, начиная с архитектуры и кончая графикой. В изобразительном искусстве модерн проявил себя: в скульптуре – текучестью форм, особой выразительностью силуэта, динамичностью композиций; в живописи – символикой образов, пристрастием к иносказаниям.

12.1. Живопись конца XIX - начала XX веков

12.1.1. Развитие бытового и исторического жанров

Сформировать представление о развитии бытового и исторического жанра в живописи. Познакомить с особенностями реализма в живописи этого периода, раскрыть связь с предшествующим временем и выявить новые черты. Познакомить с творчеством С.В. Иванова, Н.А. Касаткина, А.Е. Архипова, А.П. Рябушкина, живописью и рисунками Ф.А. Малявина, дореволюционным периодом в творчестве М.В. Нестерова.

Сергей Васильевич Иванов (1864 – 1910). Революционно-демократическое направление его творчества. Крестьянская тематика. Недоговоренность, удачно найденная деталь, «подтекст» картины «В дороге. Смерть переселенца» (1889). Историко-революционная тема: «Расстрел» (1905).

Николай Алексеевич Касаткин (1859 – 1930). Создание шахтерского цикла картин и этюдов в результате поездки в Донбасс и на Урал. Появление нового героя картины – образа рабочего: «Шахтерка» (1894), «Углекопы. Смена» (1895).

Абрам Ефимович Архипов (1862 – 1930). Обращение к крестьянскому жанру, попытки соединить передвижнический реализм с достижениями пленэрной живописи: «По реке Оке» (1889), «Обратный» (1896), «Прачки» (конец 1890-х). Жанровая живопись как вариант лирического бесконфликтного жанра. Яркость и сочность живописи 1910-х годов («Гости», 1914).

Андрей Петрович Рябушкин (1861 – 1904). Работа в историко-бытовом жанре. «Русские женщины XVII столетия в церкви» (1899), «Свадебный поезд в Москве. XVII столетие» (1901), «Московская улица XVII века в праздничный день» (1895). Стилизация образов, мажорный колорит.

Филипп Андреевич Малявин (1869-1940). Монументально-декоративная трактовка образов «баб»: «Смех» (1899), «Вихрь» (1906). Реалистическое изображение крестьянок в новой живописной стилистике. Эскизность, фактурный мазок, обобщенная пластика, отсутствие пространства.

Михаил Васильевич Нестеров (1862 – 1942). Идеальный, исчезающий образ Руси, находящийся в гармонии с природой. «Пустынник» (1888), «Видение отроку Варфоломею» (1889 – 1890).

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подготовить сообщения о творчестве художников.

12.1.2. Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939)

Сформировать представление о творчестве Константина Алексеевича Коровина - яркого представителя русского импрессионизма. Показать сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. Познакомить с новаторской деятельностью в области театральных костюмов, декораций.

Основные произведения: «Портрет хористки» (1883), «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1888 – 89), «Зимой» (1894). «Портрет Ф. И. Шаляпина» (1911). «Париж. Бульвар Капуцинок» (1906). «Париж ночью. Итальянский бульвар» (1908), «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

Самостоятельная работа: собрать дополнительный материал о работах художника для театра.

12.1.3. Творчество В. А. Серова (1865 – 1911)

Сформировать представление о деятельности Валентина Александровича Серова, в творчестве которого ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века. Познакомить с этапными для русского искусства и творчества картинами В.А. Серова.

Детство и юность художника. Годы учебы и становления как личности. Влияние Репина. Дружба с К. Коровиным. «Портрет художника К. Коровина» (1891). Первые удачи. «Девочка с персиками» (1887) – картина ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому» - юность, весна жизни – тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем»(1888) - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина – черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлечь массы. Парадный портрет Орловой (1910 – 1911) – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. Крестьянская тема в творчестве художника. «В деревне. Баба с лошастью» (1898). Графика Серова. Картина «Похищение Европы» (1910) – поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Значение творчества художника.

Самостоятельная работа: перечислить основные работы художника; подобрать материал о Серове-графике.

12.1.4. Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910)

Сформировать представление о творчестве Михаила Александровича Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральные костюмы.

Выражение индивидуалистических тенденций. Соприкосновение с литературным течением символизма. Значение элементов фантастики в творчестве Врубеля. Работы в области монументально-декоративной живописи; использование византийского наследия. Нарастание субъективизма в восприятии действительности. Романтические мотивы (иллюстрации к произведениям Л. Толстого, Лермонтова и Пушкина). Работа над образом Демона. Эмоциональная сила выражения темы страдания. Особенности художественной формы Врубеля (трактовка объемной формы, красочная гамма). Декоративное панно. Театральные декорации. Черты реализма в творчестве Врубеля. Врубель - колорист и мастер рисунка.

Основные работы: «Демон сидящий» (1890), «Пан» (1899), «К ночи», «Царевна-Лебедь», «Сирень» (все 1900), «Демон поверженный» (1902), «Шестикрылый серафим» (1904). «Жемчужина» (1904)

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации, обратить внимание на графику.

12.2. Творческие объединения конца XIX - начала XX вв.

12.2.1. «Мир искусства» (1898 – 1904; 1910 – 1924)

Сформировать представление о петербургском художественном объединении конца XIX - начала XX в. и одноименном журнале, издававшемся этим объединением. Раскрыть роль С.П. Дягилева и А.Н. Бенуа в создании журнала и организации деятельности молодежи. Познакомить с творчеством основных представителей объединения первого и второго состава.

История появления содружества, выросшего из кружка одноклассников А. Бенуа. Выступление Дягилева с изложением программы будущего издания (1898). Выход в свет журнала «Мир искусства» (ноябрь 1898). Финансирование журнала кн. М.К. Тенишевой и С. И. Мамонтовым. Критерии оценки художественной культуры и пластических искусств. Свободное искусство и красота как высшее проявление самоценной личности. Проявление двойственности художественной программы: ориентация на немецкую художественную культуру и интерес к послепетровской России, ее культуре, обычаям, нравам. «Ретроспективность» работ. Пять выставок журнала «Мир искусства» (1899 – 1903).

Привлечение на выставки мастеров, имевших репутацию пролагателей новых путей в искусстве, М.А. Врубеля, В. А. Серова, К. А. Коровина, Ф. А. Малявина и др. Особое отношение к произведениям декоративно-прикладного творчества. «Историко-художественная выставка русских портретов» (1905) в Петербурге - одно из значительных событий художественной жизни России начала XX века. Значение выставки, устроенной С. Дягилевым в Париже «Два века русской живописи и скульптуры» (1906). Завершения деятельности объединения (1903) и журнала в конце 1904 года. Появление в 1910 году выставки под названием «Мир искусства». Обновление состава участников.

Сомов Константин Андреевич (1869 – 1939), живописец, график; иллюстратор. Учеба в Академии художеств у И. Е. Репина и в Париже у Ф. Коларосси. Работа в жанре портрета. «Дама в голубом» (1897 – 1900) – вершина раннего творчества; утонченность и надломленность образа. Преобладание в творчестве работ «галантного жанра»; камерный характер, внимание к деталям, оттенкам, нюансам. «Вечер» (1900 – 1902), «Осмеянный поцелуй» (1908).

Бенуа Александр Николаевич (1870 – 1960), живописец, график, историк искусства и художественный критик; идейный руководитель художественного движения. Ретроспектива «Прогулка короля» (1906). Графическое оформление «Медного всадника» (1903 – 1922). Преображенный стихией пушкинский Петербург и его таинственная власть над человеком – сквозная тема иллюстраций.

Бакст (Розенберг) Лев Самуилович (1866 – 1924), живописец, график, художник театра; главный оформитель журнала «Мир искусств». Создание (совместно с К.А. Сомовым и А. Н. Бенуа) стиля, который несколько десятилетий господствовал в российском книжном оформительском искусстве. Основные работы: «Древний ужас» (1908), «Автопортрет» (1906); декорации и костюмы к балету Н. Черепнина «Нарцисс» (1911).

Добужинский Мстислав Валерианович (1875 – 1957), мастер станковой, книжной и журнальной графики, театральный живописец. Трагичный образ современного города («Человек в очках», 1905-1906). Декорации и костюмы к пьесе И.С. Тургенева «Месяц в деревне» (1909). Иллюстрации к «Казначейше» М. Ю. Лермонтова (1913).

Лансере Евгений Евгеньевич (1875 – 1946), живописец, график, монументалист, художник театра. Радостное любование природой в исторических стилизациях: «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905), «Петербург начала XVIII века» (1906).

Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871 – 1955), график, мемуарист. Занятия в мастерской Репина, учеба в Париже у Дж. Уистлера. Главная роль в деле возрождения в России станковой гравюры на дереве как самостоятельного вида творчества, особенно цветной ксилографии. Основные темы гравюр. Цикл «Петербург» (1908 – 1910). Произведения, созданные по впечатлениям от зарубежных поездок.

Рерих Николай Константинович (1874 – 1947), живописец, театральный художник, археолог. Учеба у А.И. Куинджи и в студии Ф. Кормона в Париже. Председатель возобновленного общества «Мир искусства» (1910). В 1900 – 1910-е годы развитие пейзажных принципов А.И. Куинджи. «Небесный бой» (1912). Создание варианта исторического и архитектурного пейзажа. «Идолы» (1901) и «Воскресный монастырь в Угличе» (1904). Работа над циклом картин, связанных с культурой древних славян «Заморские гости» (1901). Оформление спектаклей Русских сезонов в Париже – «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина (1909) и «Весна священная» И.Ф. Стравинского (1913).

Билибин Иван Яковлевич (1876 – 1942) – график, живописец, художник театра; ведущий представитель национального направления в искусстве русского модерна. Создание собственного орнаментально-праздничного стиля русской иллюстрации на основе соединения в творчестве идей японской ксилографии XVIII – XIX вв., русского лубка и острого графического стиля Обри Бёрдсли. Серия работ к русским народным сказкам: «Царевна-Лягушка» (1901), «Василиса Прекрасная» (1902).

Кустодиев Борис Михайлович (1878 – 1927): «Масленица» (1916), «Купчиха за чаем» (1918), «Групповой портрет художников «Мира искусства»» (1920).

Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884 – 1967), живописец, график, сестра Е. Лансере. Учеба в мастерской О. Е. Браза (1903 – 1905), в Париже в академии Гранд Шомьер (1905 – 1906). Путешествия по Европе, создание пейзажных этюдов с натуры. Работа в жанре портрета. «За туалетом. Автопортрет» (1909). Изучение в Италии искусства Возрождения (1914). Монументальность образов картин «Крестьяне» (1914), «Жатва» (1915), «Беление холста» (1917).

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; перечислить в тетради главные произведения; подобрать иллюстративный материал.

12.2.2. Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 – 1924)

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников». Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре представителей объединения. Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре.

Возникновение объединения в результате слияния обществ «36 художников» и «Мир искусства» в 1903 году. Цели объединения; стремление соединить новаторские силы в искусстве, противопоставив их позднему передвижничеству и академизму. Своеобразие творчества московских художников; разработка импрессионизма в его национальном варианте. Приверженность петербуржцев мирискуснической пластике, основанной на строгой графической дисциплине, на подчинении цвета линии. Раскол общества в ходе подготовки 6-й выставки СРХ (1908 – 1909) в результате этих различий. Становление СРХ с 1910 года преимущественно обществом московских художников, культивирующих живописное начало.

Грабарь Игорь Иммануилович (1871 – 1960), живописец, историк искусства. Мажорность, звучность, чистота красок периода пленэрных исканий 1900-х: «Луч солнца» (1901), «Зима» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); натюрморт «Неприбранный стол» (1907).

Жуковский Станислав Юлианович (1875 – 1944), живописец; соединил живописные достижения лирического пейзажа с тщательной разработкой световоздушной среды. Стремление уйти от социальных потрясений в мир внутренней гармонии, которую он видел в усадебной жизни просвещенных людей. Основные мотивы полотен (старинные усадьбы и парки). «Весна. Кусты сирени» (1898), «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Поэзия старого дворянского гнезда» (1912), «Комната в доме имени Брасово» (1916).

Рылов Аркадий Александрович (1870 – 1939), живописец, график. Светлый колорит, интенсивный цвет, мажорность образного строя картины «Зеленый шум» (1904). Сочетание в пейзажах приверженности природе с романтической приподнятостью образа, обладающего символическим звучанием; декоративно-обобщенная манера живописи плоскостными цветовыми пятнами. «Весна в Финляндии» (1905); «Тихое озеро» (1908).

Туржанский Леонард Викторович (1875 – 1945), живописец. Теплый золотистый колорит работ, живопись мастехином, материальность живописи в сочетании с импрессионистическими моментами. «Осень в деревне» (1910-е), «Весной. Пейзаж с лошадью» (1913).

Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866 – 1938), скульптор. Пластический стиль мастера (скульптурный импрессионизм); внимание к природе, убедительная передача острого

впечатления, свободная манера лепки, светоносная фактура работ. Жанровые и групповые композиции: «Дети» (1900), «Девочка с собакой. Друзья» (1901).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной.

12.2.3. Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907)

Сформировать представление о «русском символизме». Познакомить с творчеством В.Э. Борисова-Мусатова. Рассказать о выставке его последователей под названием «Голубая роза», участники которой считали, что искусство должно выражать вечную истину, которая выше земной суеты; рассмотреть единство и особенности творчества лидеров группы П. Кузнецова, Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина; познакомиться с творчеством А.Т. Матвеева.

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870 – 1905), живописец. Обращение к стилистике модерна («Автопортрет с сестрой», 1898); цветовое решение, плоскостная трактовка пейзажного фона. «Гармония» (1900); особенности модерна художника (полное отсутствие литературного сюжета, стремление создать символическое настроение исключительно на пластической основе). «Гобелен» (1901), создание образа-символа. «Водоем» (1892), ритмический строй композиции. «Изумрудное ожерелье» (1903-1904), идеи синтеза искусств, характерные для символизма и модерна.

Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878 – 1968), живописец. Сентиментальная чувствительность к оттенкам, нюансам настроений, зыбкость образов ранних работ («Голубой фонтан», 1905). Обращение к вечным темам, сочетание проникновенного лиризма с эпическим ритмом композиций «Киргизской (или Степной) сюиты»: «Стрижка овец», «Вечер в степи» (обе 1912); «В степи. За работой» (1913).

Мартирос Сергеевич Сарьян (1880 – 1972), живописец, график. Работы из цикла «Сказки и сны» (1904-1907). Восприятие Востока как полного слияния искусства и жизни. Обобщенно-знаковые образы более поздних произведений, постепенный отход от символизма. «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911).

Сергей Юрьевич Судейкин (1882 – 1946), живописец, график, художник театра. Создание яркого, праздничного, балаганно-фарсового стиля на основе традиций лубка, народной игрушки, вывески. Основные произведения: «Маскарад» (1907), «Балет» (1910), «Карусель» (1910).

Николай Николаевич Сапунов (1880 – 1912), живописец, график, театральный художник. Сочетание в искусстве яркого, сочного мазка с колористическим чутьем. «Балаган» (1908), натюрморт «Цветы и фарфор» (1914).

Матвеев Александр Терентьевич (1878 – 1960), скульптор, один из классиков реалистической скульптуры XX века. Учеба в МУЖВЗ у С.М. Волнухина и П.П. Трубецкого.

Работа в керамической мастерской в имени С.И. Мамонтова Абрамцево. Учеба в Париже. Влияние творчества А. Майоля, основанного на выявлении прекрасного в живой натуре. Основные работы: «Успокоение» (1905), «Спящие мальчики» (1907), гранитное надгробие В.Э. Борисова-Мусатова (1910 - 1912) – одно из самых одухотворенных произведений русской мемориальной пластики.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; подобрать иллюстративный материал; написать в тетради сообщение о картине В. Э. Борисова-Мусатова «Водоем».

12.2.4. Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 - 1917).

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» как о мастерах, избравших путь постимпрессионизма и поклонниках примитивного народного искусства. Сделать анализ отдельных произведений.

Выставка картин под названием «Бубновый валет» (декабрь 1910 – январь 1911), объединившая представителей двух живописных течений: последователей Гогена (М.Ф. Ларионов и Н.С. Гончарова) и живописи Сезанна (П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, И.И. Машков, А.В. Куприн, Р.Р. Фальк). Создание сезаннистами объединения «Бубновый валет» (1 ноября 1911).

Михаил Федорович Ларионов (1881 – 1964), живописец, график, театральный художник. Обнаружение образов «примитивной жизни» в родном городе Тирасполе: «Цыганка» (1908). Обращение к «примитивному творчеству»: уподобление героя лубочным или ярморочным шутам, непосредственно обращающимся к публике с «авансцены» холста («Отдыхающий солдат», 1911). Использование стилистики детского рисунка (цикл «Времена года», 1912). Создание нового живописного направления «лучизм» (картина «Лучизм», 1912 – 1913). Организация выставок «Ослиный хвост» (1911), «Мишень» (1913).

Наталья Сергеевна Гончарова (1881 – 1962), живописец, график, театральный художник. Картины «примитивной жизни» русской провинции и деревни в работах «Сбор плодов» (1908), «Мытье холста» (1910). Возникновение серий на темы из Апокалипсиса, истолкованных в духе раннехристианской символики: девятичастный «Сбор винограда», четырехчастные «Евангелисты» (обе 1911). Сотрудничество с дягилевской антрепризой, создание декораций и костюмов к опере-балету «Золотой петушок» на музыку Н. А. Римского-Корсакова (1913 – 1914).

Илья Иванович Машков (1881 – 1944), художник-самородок, начавший свой путь в качестве живописца-вывесочника. «Циклопическая кладка мазка», сочность цветового решения, подлинный примитивизм его ранних натюрмортов, напоминающих расписные подносы: «Ягоды на фоне красного подноса», «Натюрморт с ананасом» (оба 1908). Эпатаж картины «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского» (1910), задуманной как манифест нового подхода в живописи. Ассоциации с буафорией на мещанских снимках и ярморочных

фотографиях: «Автопортрет», «Портрет дамы с фазаном» (оба 1911). Возникновение интереса к передаче фактуры вещей, антикварному богатству: «Натюрморт» (1918).

Петр Петрович Кончаловский (1876 – 1956), художник могучего живописного темперамента, радостного восприятия жизни. Увлечение «первозданной жизнью», найденной в путешествии по Испании и отраженной в ранних работах «Матадор Мануэль Гарта» и «Бой быков» (обе 1910). Увлечение живописью Сезанна, развитие художника как сезанниста: «Площадь в Сиене» (1912), «Агава» (1916). Обращение к стилистике народной живописи, схематизм формы и цвета в натюрмортах «Красный поднос» (1913), «Сухие краски» (1912). Передача цветом формы и массы, материальности вещей.

Аристарх Васильевич Лентулов (1882 – 1943), живописец. «Бубновый валет»: А. В. Лентулов. Автопортрет. (1915). Интерес к архитектуре в сочетании со стилистикой примитивизма (аналога французского фовизма и немецкого раннего экспрессионизма). Восприятие старой русской архитектуры как фольклорной, оголение ее пестроты, реализация принципа «цветодинамики»: «Василий Блаженный» (1913), «Звон (Колокольня Иван Великий)» (1915).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов; подготовиться к зачету.

12.2.5. Зачет

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

РАЗДЕЛ 13. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВВ.

13.1. Основные тенденции мирового искусства конца XIX – нач. XX вв.

Рубеж XIX-XX века – эпоха углубления общего кризиса капитализма, вступившего в высшую стадию своего развития – империализм. Мировые войны XX столетия, социалистические и национально-освободительные революции. Подъем национально-освободительной борьбы народов. Отражение этой борьбы в области художественной культуры.

Искусство XX века – переломное искусство. Глобальный характер структурных изменений в сфере искусства, перестройка жанрово-видового состава изобразительного искусства.

Влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира.

Тенденции развития современного мирового искусства - реализм, модернизм, постмодерн, массовая культура.

Возникновение национальных школ, развитие международных движений. Образование крупных региональных общностей, соответствующих географическому делению стран света и создающих многоликую панораму национальных движений.

Диахронный и синхронный процесс развития истории искусства стран и художественных явлений. Процесс интеграции в мировом искусстве всех региональных типов культур.

Стилевое многообразие художественных течений. Взаимодействие старого и нового искусства XX века, пересечение и параллельность художественных движений. Модернистские течения.

Художественные течения и группировки первой половины XX века. Противоречивое развитие западноевропейского изобразительного искусства первой половины XX века. Возникновение авангардистских течений и попытки их представителей отразить в художественных формах субъективное восприятие действительности. Анархический протест против противоречий буржуазного общества, стихийный антимилитаризм, обращение к ультралевым лозунгам.

13.2. Архитектура первой половины XX вв.

Сформировать представление о развитии функционального «международного (интернационального) стиля» в архитектуре первой половины XX века и его альтернативах. Раскрыть причины развития функционализма. Рассказать о признании функционализмом только утилитарности, отрицании декоративных мотивов и национальных традиций. Выявить признаки архитектурных объектов международного стиля: здания со стальным несущим каркасом, «навесными стенами», лишённые какого бы то ни было декора, состоящие из элементов, созданных в заводских условиях и смонтированных на строительной площадке. Познакомить с творчеством архитекторов-функционалистов Л.- М. ван дер Роэ, Ле Корбюзье. Рассказать о творчестве Ф.- Л. Райта, создателя собственного стиля, получившего название «стиль прерий».

Творчество Людвиг Мис ван дер Роэ (1886 – 1869) - одного из ведущих архитекторов Германии и США, создателя международного стиля в зодчестве XX века. Разработка Мис ван дер Роэ идеи «свободного плана» и «непрерывного пространства» архитектурных сооружений. «Павильон Германии на Международной выставке в Барселоне» (Испания, 1929); «вилла Тугендхата в Брно» (Чехословакия, 1930); образцовый дом для Берлинской строительной выставки (1931). Создание однотипных небоскребов в тридцать-сорок этажей. Жилые дома на Лейк-Шор-драйв в Чикаго (1951); конторское здание Сигрем-билдинг в Нью-Йорке (1958).

Творчество Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуард Жаннере (1887 – 1965)) – главы конструктивизма, зодчего, живописца, скульптора, дизайнера, блестящего публициста и теоретика. Разработка принципов строительства современного города и жилища

как главная тема творчества. Создание первого в истории зодчества проекта каркасного дома для серийного производства. Проект «Дом-Ино» (1914).

Пять принципов новой архитектуры, сформулированных Корбюзье в 1926 году. Поездки в Россию в 1928-1930 годах. Здания Центросоюза (1929 – 1935) – первый реализованный проект большого общественного сооружения Ле Корбюзье. Работа по исследованию пропорций. Создание модулятора (1945) – универсального измерительного масштаба, основанного на средних размерах человеческого тела и на «числах Фибоначчи». Жилой дом в Марселе (1947 – 1952). Постройки 50-60 –х – художественные открытия XX века. Капелла в Роншане (1950 – 1955); монастырь Ля-Туретт близ Лиона (1957 – 1959); здание Национального музея западного искусства в Токио (1956 – 1959); Центр искусств в Кембридже, США (1961- 1964).

Творчество Фрэнка Ллойда Райта (1869 – 1959) - американского архитектора, градостроителя, дизайнера, инженера, педагога, теоретика, поэта органической архитектуры. Разнообразие творчества Райта. Соединение в творчестве рационального мышления и естественности, целостности в решении архитектурных задач. Увлечение культурой Востока, внимание к достижениям модерна и ар-деко, погруженность в американский фольклор и архитектуру доколумбовой Америки. Создание архитектуры на основе понимания образа жизни заказчика. Принципы «органичной» архитектуры, сформулированные Райтом: архитектура неотъемлемая часть среды, окружающей человека; «свободный план», развивающий пространство изнутри наружу; работа с архаическими материалами. Разработка «стиля прерий»; выдвижение идеи новой формы человеческого поселения, где на каждую семью приходится по акру земли. Анализ построек Райта, например, дома для Ф. Роби в Чикаго (1906 – 1910); интерьер здания компании «Джонсон и сын» (1936 – 1939); музей Гуггенхайма (1959).

Самостоятельная работа: термины «функционализм», «конструктивизм», «международный стиль», «стиль прерий»; посмотреть фильм «Путешествие в историю фантастической архитектуры» в Интернете на канале You Tube.

13.3. Фовизм и его основные представители

Сформировать представление о фовизме (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 – 1905) как одном из первых течений во французском искусстве XX века, выступившем с утверждением принципа субъективизма в искусстве. Рассказать о возникновении его на пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, Ван Гога и неоимпрессионизма; выявить использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности. Познакомить с творчеством основных представителей фовизма: А. Матисса, А. Дерена, Р. Дюфи, М. Вламинка, А. Марке, Ж. Руо.

Анри Матисс (1869 – 1954) «Автопортрет» (1905), «Зеленая полоса (Мадам Матисс)» (1905).

Андре Дерен (1880 – 1954), живописец, мастер книжной графики, театральный художник. Глубоко продуманные композиции и колорит, внимание к форме. Панно «Золотой век» (1905) – программная живописная утопия. «Лодки в Коллиуре» (1905), «Просушка парусов» (1905, ГМИИ им. А.С. Пушкина), «Две шляпки» (1906), «Вестминстерский мост в Лондоне» (1906).

Морис де Вламинк (1876 – 1958). Не получил систематического образования. Динамичные и яркие по колориты пейзажи. «Пейзаж с красными деревьями. Улица в Марли» (1905), «Баржи на Сене» (1906), «Городок с церковью» (1911).

Творчество Альбера Марке (1875-1947) – выдающегося мастера пейзажной живописи XX века. Поэтическая простота пейзажей, мастерство в передаче состояний природы: «14 июля в Гавре» (1906), «Гавань в Ментоне» (1905), «Новый мост ночью» (1937), «Церковь Сен-Жерве» (1946).

Жорж Руо (1871 – 1958), живописец, витражист. Трагизм; применение широкого черного контура для обведения цветных форм. «Трагический клоун» (1904), «Перед зеркалом» (1906).

Самостоятельная работа: термин «фовизм»; подготовить сообщение о творчестве А. Матисса, А. Марке, А. Дерена.

13.4. Творчество Анри Матисса (1869 – 1954)

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Анри Матисса, открывшем новые выразительные средства отображения окружающего мира. Роль цвета, линии, ритма в композиции.

Эстетические принципы искусства А. Матисса. Влияние японского и африканского искусства. Освоение опыта мастеров прошлого. Декоративная красочность живописи, плоскостность в трактовке форм, поиски ритмического решения композиции и рисунка в произведениях: «Красная комната» (1908), «Испанка с бубном» (1909), «Танец» (1910), «Музыка» (1910), «Семейный портрет» (1911), «Мастерская художника» (1911), «Уголок мастерской, «Марокканский триптих» (1912-1913). Монументально-декоративные произведения художника: оформление «Капеллы четок» в Вансе (1948-1951). Графика: серия цветных литографий «Джаз» (1944-1947).

Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подобрать иллюстративный материал; анализ композиции одной картины художника.

13.5. Развитие экспрессионизма. Художественные объединения: «Мост» и «Синий всадник»

Сформировать представление об экспрессионизме (1905 – 1920-е годы). Раскрыть особенности развития экспрессионизма в Германии (обостренное восприятие мира, индивидуалистический протест против пороков капиталистической цивилизации и порожденной ее противоречиями войны). Рассказать о деятельности художественных объединений «Мост» и «Синий всадник»; выявить основных представителей этих объединений. Раскрыть роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма. Обратит внимание на теоретические труды В. Кандинского «О духовном в искусстве», «Ступени».

Визуальный ряд: Эрнст Людвиг Кирхнер (1880 – 1938) «Автопортрет с моделью», «Сидящая девушка: Френци» (1910 – 1920). Василий Кандинский (1866 – 1944) оригинал обложки альманаха «Синий всадник» (1912, ксилография), «Улица в Мурнау» (1908). Франс Марк (1880 – 1916) «Лошадь в пейзаже» (1910). Август Макке (1887 – 1914) «Дама в зеленом жакете» (1913). *Самостоятельная работа:* термин «экспрессионизм»; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о творчестве мастеров «парижской школы» (А. Модильяни, М. Шагал, Х. Сутин, М. Утрилло), создавших вариант «лирического экспрессионизма».

13.6. Кубизм (1907 – 1912)

Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо - выдающемся художнике XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода; познакомить с особенностями различных периодов деятельности. Рассказать о возникновении кубизма, пояснить особенности двух стадий его развития: аналитической и синтетической. Познакомить с основными произведениями ведущих представителей кубизма.

Возникновение кубизма в творчестве Пабло Пикассо. Художественные принципы кубизма. Интерес к вопросам формы, к конструированию новой реальности, подчиненной специфическим пространственно-временным отношениям. Эволюция кубизма к беспредметности: аналитическая и синтетическая стадии. Главные представители кубизма: Пабло Пикассо, Жорж Брак, Фернан Леже и др.

Творчество Пабло Пикассо (1881-1973). Произведения «голубого» и «розового» периодов: «Свидание» (1900), «Женский портрет» (1902), «Старый еврей с мальчиком» (1903), «Странствующие гимнасты» (1905), «Девочка на шаре» (1905). Стремление к обобщениям и иносказаниям, своеобразие композиционных и колористических решений. Кубистический период в творчестве Пикассо. Экспериментальные поиски новой художественной выразительности. Картина «Авиньонские девушки» (1907-1908) – начало кубизма. Создание произведений широкой общественной значимости, участие художника в борьбе за мир, в борьбе испанского народа с фашизмом. Панно «Герника» (1937) и его значение в развитии современного искусства. Антивоенная тема в произведениях «Резня в Корее» (1921), панно капеллы в Валлорисе «Война» и «Мир» (1954).

Графические произведения Пикассо 1920-х-1930-х годов: иллюстрации к «Метаморфозам» Овидия, к «Неведомому шедевру» Бальзака, серия офортов «Сюита Воллара», состоящая из двух циклов: «Мастерская скульптора» и «Минотавр» (1933-1934), иллюстрации к поэме П. Элюара «Лицо мира» (1950) Публицистические серии офортов: «Мечты и ложь» генерала Франко» (1937). «Голубь мира» Пикассо (1949-1950, 1962).

Творчество Жоржа Брака (1882-1963). Основные периоды развития, кубистические пейзажи и натюрморты Ж. Брака: «Дома в Эстаке» (1908), «Музыкальные инструменты» (1908), «Гавань в Нормандии» (1909), «Женщина с мандолиной» (1910), «Скрипка и палитра» (1909-1910), «Гитара» (1912), «Натюрморт на столе» (1914).

Творчество Фернана Леже (1881-1955). Развитие кубизма в новое направление – пуризм. Тема – «человек и машина» как символ современной цивилизации в произведениях: «Город» (1919), «Строители» (1950). Цикл Леже «Загородная прогулка» (1950-е г). *Самостоятельная работа:* термин «кубизм», «аналитический кубизм», «синтетический кубизм»; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о «пуризме» и творчестве Ф. Леже.

13.7. Футуризм и его основные представители

Сформировать представление о футуризме (1909 – 1914) - литературно-художественном направлении в Италии и России, приветствовавшем новые технологии изображением движения и скорости. Познакомить с его художественными принципами, декларациями и манифестами. Выявить культ урбанизма, эстетизацию индустриальных форм, анархическое бунтарство и попытки передать динамику жизни большого города. Раскрыть особенности произведений основных представителей.

Джакомо Балла (1871 – 1958). «Динамизм собаки на поводке» (1912). «Скорость автомобиля» (1912), «Выстрел из ружья» (1915).

Умберто Боччони (1882 - 1916): «Состояние души» (1911), «Elasticita» (1912), «Динамизм футболиста» (1913).

Джино Северини (1883 – 1966). «Динамичный иероглиф бала Табарен» (1912), «Норд-Зюд» (1912).

Казимир Малевич (1878 – 1935). «Точильщик» (1912).

Наталья Гончарова (1881 – 1962) .«Велосипедист» (1913).

Самостоятельная работа: термины «футуризм», «кубо-футуризм»; перечислить основные произведения; подготовить сообщение о творчестве основных представителей.

13.8. Метафизическая живопись

Сформировать представление о творчестве кружка живописцев-метафизиков. Познакомить с творчеством Джорджо де Кирико.

Направление в итальянской живописи, возникшее в 1916 году как результат кризиса итальянского футуризма. Джорджо де Кирико (1888 – 1978) – один из основателей течения

живописцев-метафизиков. Основа творчества - культ классической античности и мифологии, немецкой философии и влияние А. Бёклина. Серия картин «Площади Италии» (1910-е). «Тайна осеннего вечера» (1910) - первая метафизическая картина (от древнегреч. «мета физика» - буквально «после физики»; т. е. «по ту сторону реальности»). Культивирование в композициях покоя и ощущения «тайны». Любимый образ – южный город летом в «спокойной и бессмысленной красоте вещества». «Тайна оракула», «Тайна часа», «Тайна дня» (1910 - 1914). Выражение идеала простоты и постоянства с помощью грубо очерченных форм и чистых красок. «Ностальгия по бесконечному» (1913); «Розовая башня» (1913). Основная тематика творчества – геометрия простых предметов, взаимоотношения живого и неживого. Ключевой персонаж метафизической живописи (манекен). Метафизические интерьеры де Кирико. Мир, в котором невозможно ориентироваться; стремление вырваться из определенностей пространства и времени. Элемент игры, буффонады как главное в его общении со зрителем. «Метафизический интерьер на заводе» (1916). Возвращение к реализму в 20-е годы. Значение искусства де Кирико. *Самостоятельная работа*: сделать описание картины де Кирико по выбору; поиск иллюстраций в Интернете.

13.9. Абстрактное искусство и его разновидности

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века. На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, П. Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века. Познакомить с развитием абстрактного искусства и с работами ярких представителей (Ф. Марк, Р. Делоне, Дж. Поллок, М. Тоби).

Центры зарождения абстрактного искусства. Роль русских художников в разработке теории абстракционизма. Малевич, Кандинский, Татлин. Западноевропейские теоретики абстракционизма: Сейфор, Арагон, Брион, Апполинер. История абстракционизма от первых опытов Малевича, Кандинского, Мондриана – до позднейших разновидностей (супрематизм, абстрактный экспрессионизм, ташизм и т.п.). Формирование конструктивистского (П. Мондриан, К. Малевич) и экспрессивного (В. Кандинский, Ф. Марк) абстракционизма на основе кубизма и экспрессионизма. Разрушение реального зрительного образа, отказ от предметности художественного языка, культ отвлеченных формальных экспериментов с линией, пятном, цветом, со строгой геометрической формой (ташизм, поп-арт). Орфизм и «симультанные» окна Р. Делоне.

Основные представители абстракционизма в США – Дж. Поллок, М. Тоби. Концепция автоматического письма. Г. Гартунг – представитель экспрессивной знакописи. М. Тоби – представитель абстрактной каллиграфии.

Творчество В. В. Кандинского (1866 – 1944), живописца, графика, основоположника и теоретика абстракционизма. Творческий путь художника, его движение от фигуративности к беспредметности. Сотрудничество Кандинского с «Баухаузом». Книга В. Кандинского «О

духовности в искусстве», в которой художник исследует взаимодействие цвета, линии и формы в двухмерном пространстве картины, выявляет их музыкальное звучание. Эволюция пластического языка художника, проявившаяся в таких произведениях, как «Одесский порт» (ок. 1898); «Ахтырка, осень, набросок» (1901); «Пейзаж в окрестностях Мурнау с локомотивом» (1909); «Дамы в кринолинах» (1909); «Пастораль» (1911); «Картина с черной дугой» (1912); «Гавань» (1916); «Импровизация» (1911); «Композиция № 6» (1913); «Композиция № 7» (1913), «Композиция VIII» (1923), «Желтое – красное – синее» (1925).

Творчество К. С. Малевича (1878 – 1935) – лидера живописного движения «супрематизм». Путь художника от импрессионизма через кубо-футуризм и алогизм к абстракционизму. «Цветущие яблони» (1905), «Точильщик» (1912), «Дровосек» (1912), «Уборка ржи» (1912), «Корова и скрипка» (1913), «Англичанин в Москве» (1914), «Черный квадрат» (1915), «Динамический супрематизм» (1916). Картина «Черный квадрат» как олицетворение самого простого и самого сложного – света и тьмы, плоскости и бесконечности. Возникновение идеи супрематизма при оформлении оперы «Победа над солнцем» (1913). Выставка «О, 10» – появление нового направления в искусстве «супрематизма». Супрематизм (от лат. *supremus* – наивысший) – разновидность абстрактного искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник), затем также «архитектоны» – наложенные на плоскость объемные формы. Общественная и педагогическая деятельность в первые годы советской власти. Супрематическая суперграфика на фарфоре. Тарелка с супрематическим рисунком (1923). Чайник (1923). Чашка «Супрематизм» (получашка) (1923). Архитектоника Малевича: Архитектон «Альфа» (1923 – 1924), Архитектон «Гота» (1924 – 1925), Архитектон «Зета» (1925 – 1926).

Творчество Пита (Питер Корнелис) Мондриана (1872-1944) – основоположника «неопластицизма». Путь художника – от изобразительности через «идеальную реальность» синтетического кубизма к полной неизобразительности. «Чистая пластика создает чистую реальность». Культ равновесия вертикалей и горизонталей, цветового пятна в строго обусловленных границах – «конструктивный геометризм»: «Композиция» (1929); «Нью-Йорк-сити I» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943). «Композиция» (1929); «Нью-Йорк-сити I» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943).

Франц Марк (1880 – 1916) «Маленькая композиция I» (1913), «Сражающиеся формы» (1914).

Робер Делоне (1885 – 1941): «Круглые формы» (1930), «Радость жизни» (1930 – 1931), «Бесконечные ритмы» (1933 – 1934).

Джексон Поллок (1912 – 1956): «Арабески № 13» (1948). «Осенний ритм № 30» (1950).

Марк Тоби (1890 – 1976): «Атмосфера Бродвея» (1936), «Августовское возбуждение» (1953).

Самостоятельная работа: термины «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм». Подготовить сообщение о творчестве Василия Кандинского. Сравнить композиций Малевича «Супрематизм с восемью красными прямоугольниками» (1915) и Кандинского «Композиция № 6» (1913). Выявить разницу творческого метода.

13.10. Дадаизм как художественное направление и его основные представители

Сформировать представление о дадаизме (течение в искусстве, возникшее в США и Швейцарии и распространившееся в Европе в 1915 – 1923 годах). Рассказать о происхождении термина «дада» (дадаизм). Познакомить с деятельностью группы «Дада». Раскрыть роль артистического клуба – кабаре «Клуб Вольтера». Обратить внимание на интернациональный состав поэтов, художников, архитекторов. Объяснить основные теоретические и формальные принципы. Рассказать о провозглашении антиэстетической программы контр искусства, отрицании враждебного человеку буржуазного мира и окружающей его реальной действительности (М. Эрнс, Ф. Пикабия, М. Дюшан, Г. Арп и др.), распространении дадаизма в европейских странах. Раскрыть роль движения в рождении мощного художественного направления «сюрреализма».

Марсель Дюшан (1887 – 1968) - картина «Мона Лиза с усами» (1919) - символ течения. Произведения реди-мэйд (ready – made): «Велосипедное колесо на табуретке» (1964, воспроизведение утраченного оригинала 1913 г.); «Фонтан» (1964, воспроизведение утраченного оригинала 1918г.).

Франсис Пикабия (1879 – 1953): «Дитя карбюратор» (1919) и «Очень редкая картина на земле» (1915).

Ханс Арп (1886 – 1966): живописные композиции, выполненные по принципу «автоматического письма».

Курт Швитгерс (1887 – 1948) - коллажи из различных отходов, т.н. «мерцы».

Макс Эрнст (1891 – 1976) – соединение в одном произведении разных материалов, техник и методов.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; поискать дополнительный визуальный материал.

13.11. Сюрреализм в искусстве XX века

Сформировать представление о сюрреализме (фр. – «сверхреальность») – направлении в искусстве и литературе XX века. Рассказать историю возникновения сюрреализма; объяснить теорию сюрреализма; выявить влияние философии интуитивизма А. Бергсона и связь с философией Фрейда; познакомить с художественными принципами сюрреализма. Рассмотреть этапы развития; выделить основные принципы: опору на субъективный

идеализм, отрицание объективной сущности реального мира и возможностей его познания, провозглашение подсознательных сфер жизни единственным источником творчества (Х. Миро, И. Танги, С. Дали). Познакомиться с работами основных представителей. Рассказать об эволюции художественного направления в 30-е годы и издании журнала. Подробнее остановиться на творчестве С. Дали (1904-1989) - как наиболее концентрированном выражении искусства сюрреализма.

Сальвадор Дали (1904 – 1989) – «Частичная галлюцинация: шесть портретов Ленина на фортепьяно (1931), «Пылающий жираф» (1936), «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944).

Ив Танги (1900 -1955): «Мама, папа ранен!» (1927), «Лента излишеств» (1932).

Рене Магритт (1898 – 1967): «Шедевр, или Мистерия горизонта» (1955).

Хоан Миро (1893 – 1983): «Вспаханное поле» (1923 – 1924), «Собака, лающая на луну» (1926).

Самостоятельная работа: термин «сюрреализм»; записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; познакомиться с творчеством Хоана Миро (1893 – 1983).

13.12. Демократическое искусство первой половины XX века

Сформировать представление о прогрессивном искусстве XX века. Познакомить с деятельностью ярких представителей, работавших в разных видах изобразительного искусства.

13.12.1. Скульптура первой половины XX века

Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в скульптуре XX века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров французской пластики первых десятилетий XX века.

Творчество Антуана Бурделя (1861-1929). Использование традиций античной, средневековой и ренессансной скульптуры. Поиски идеала возвышенной героической личности. Ранние произведения: «Памятник павшим в 1870-1871 гг.» для Монтабана (1893-1902), «Голова Аполлона» (1900-1909), «Стреляющий Геракл» (1909), «Пенелопа» (1912), «Умиравший кентавр» (1914), «Сафо» (1924-1925), рельефы театра Елисейских полей (1912). Монументальные композиции Бурделя: «Памятник генералу Альвеару» для Буэнос-Айреса (1913-1923), «Памятник А. Мицкевичу» в Париже (1909-1929). Портреты творческих личностей: Портреты Рембрандта (1909), Анатоля Франса (1919), Энгра (1908), Мицкевича (1910), Бетховена (1888-1929), Льва Толстого (1906).

Аристид Майоль (1861-1944) – выдающийся мастер французской скульптуры XX века. Классцистические черты в его искусстве. Монументальные искания, своеобразие пластических решений. Образная значительность многих его произведений. Ранние произведения: «Стоящая купальщица» (1900), «Стоящая девушка» (1901). Монументальные

искания, своеобразие пластических решений. Скульптурные композиции: «Мысль» (1901), «Средиземное море» (1901-1905), «Памятник Огюсту Бланка» (1906), «Ночь» (1902-1909), «Помона» (1910), «Памятник Полю Сезанну» (1912-1925), «Иль-де-Франс» (1910-1925). Образная значительность многих его произведений. Иллюстрации 1920-1930-х годов к «эклогам» Вергилия, «Искусству любви» Овидия, к «Дафнису и Хлое» Лонга.

Шарль Деспю (1874-1946) – мастер скульптурного реалистического портрета: «Девочка из Ланд» (1904-1907), «Полета» (1907-1910), «Ева» (1925), «Портрет Анъез Майер» (1929), «Портрет мадам Честер Даль» (1928-1930), «Ася» (1937).

Формалистические течения во французской скульптуре. Александр Архипенко, связь его творчества с кубизмом.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве А. Бурделя, А. Майоля, Ш. Деспю; подобрать иллюстративный материал.

13.12.2. Графика XX века

Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в графике и живописи XX века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров первой половины XX века.

Творчество бельгийского художника **Франса Мазереля (1889-1972)**. Графические серии и живописные работы художника. Серии гравюр «Мертвые говорят» (1917), сюита «Мой часослов» (1919) Гравюры-романы Мазереля: «Солнце» (1919), «Идея» (1920) «Город» (1925), «От черного к белому» (1939), «Юность» (1948), «Путь человечества» (1968). Критическая направленность серий гравюр «Гримасы и лица» (1926), цикл рисунков «Гротескфильм» (1921). Станковые ксилографии: «Боксер» (1921), «Воспоминание» (1921), «Игрушечная лошадка» (1922). Символические композиции Мазереля: «Флора» (1947), «Нимфа и сатир» (1951), «Виноград» (1952). Живописные композиции Мазереля о жизни рыбаков и матросов.

Творчество Отто Дикса (1891-1969). Социальная критика действительности. Тема войны в произведениях живописи и графики: «Окоп» (1920-1923), «Торговец спичками» (1926), серия офортов «Война» (1923). Работы 1929-1939 гг.: триптих «Большой город» (1928) – центральная композиция - тема джаза, сатирический гротеск; «Семь смертных грехов» (1938), «Триумф смерти» (1934).

Деятельность Георга Гросса (1893-1959). Графические серии Г. Гросса: «С нами Бог» (1920), «Се человек» (1923), «Запечатленные» (1930).

Мастера немецкого реалистического искусства.

Творчество Кете Кольвиц (1867-1945). Графические серии Кольвиц: «Восстание ткачей» (1893-1897). Особенности реалистического языка графики Кольвиц. Связь графики К. Кольвиц (серия «Крестьянская война») с прогрессивными революционными идеями эпохи. Композиции: «Восстание» (1899), «Растоптанная» (1900), «Карманьола» (1901), «Памяти Карла Либкнехта» (1919). Рисунки из серии «Картины нужды» (1909-1911). Цикл «Война»

(1920-1924). Литографии серии «Голод» (1920-е г.) Скульптурные произведения Кольвиц: «Надгробие сыну Петеру» (1932), «Башня матерей» (1942).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазереля, Отто Дикса, Георга Гросса; подобрать иллюстративный материал.

13.12.3. Мастера демократического искусства Америки

Сформировать представление о демократическом искусстве Америки XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (Р. Кента, Э. Хоппера, Р. Сойера, А. Рефрежье).

Реалистические тенденции у художников, входивших в американскую **группу «Восьмерка» («школа мусорного ящика»)** – Р. Генри, Дж. Беллоуз, Д. Слоун. Демократические тенденции их творчества, изображение жизни народа и современного города. Д. Беллоуз автор выполненных в динамичной, широкой манере картин, запечатлевших бытовые, спортивные и др. сцены, почерпнутые из потока пестрой и жестокой современной ему городской жизни.

Политическая графика «Джон-Рид клуба» в 1920-1930-х годах. Р. Майнор, Ф. Эллис. У. Гроппер и другие мастера политической сатиры.

Творчество Рокуэлла Кента (1882-1971). Обращение художника к жизни народов Гренландии и Аляски, к изображению суровой красоты Атлантики. Значение его искусства в развитии американской живописи и графики.

Мастера демократического искусства в США: Эдвард Хоппер (1882 – 1967), Р. Сойер, А. Рефрежье. Развитие традиций бытового жанра, реалистического портрета и пейзажа в творчестве Эндью Уайеса.

Попытки примирить абстракцию и реальность в искусстве американских прецизионистов (Ч. Шилер, Н. Спенсер, Джорджия О. Кифф).

«Открытие» американской провинции в творчестве представителей риджионализма (Г. Вуд, Т. Бентон, Дж. Карри).

Визуальный ряд: Д. Беллоуз («Ставьте у Шарки» (1909)). Р. Кент «Каяки» (1933), «Ноябрь в Северной Гренландии» (1932 – 1933), «Север» (1937), иллюстрации к книге Мелвила «Моби Дик» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «О людях и городах», «Вершина»), Э. Хоппер «Nighthawks» («Ночные птицы», 1942). Э. Уайес. «Мир Кристины» (1948). А. Рефрежье «Наследник будущего», «Юные музыканты».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Р. Кента, Э. Хоппера, Р. Сойера, А. Рефрежье; подобрать иллюстративный материал.

13.12.4. Художники реалистического искусства Англии

Сформировать представление о крупнейших реалистических художниках Англии XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (О. Джон, Ф. Бренгвин, П. Хогарт).

Огастес Джон (1878 – 1961), его портреты и рисунки. Фрэнк Бренгвин (1867-1954), его офорты и литографии. Тема труда в его искусстве. Плакаты Бренгвина. Поль Хогарт и его графика.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве О. Джон, Ф. Бренгвин, П. Хогарт; подобрать иллюстративный материал.

13.12. 5. Изобразительное искусство Латинской Америки

Сформировать представление о развитии графики и монументальной живописи в искусстве Латинской Америки XX века. Раскрыть влияние мексиканской буржуазно-демократической революции 1910-1917 г. на содержание и форму прогрессивного искусства Мексики. Рассказать о подъеме художественной жизни в искусстве стран Латинской Америки, ее связи с революционно-демократическим движением в этих странах.

13.12.5.1. Развитие мексиканской графики. Творчество Л. Мендеса

Сформировать представление о развитии мексиканской графики. Познакомить с особенностями мексиканского искусства. Раскрыть его социальный пафос и широкое общественное значение. Рассказать о выработке особой изобразительной системы, сочетающей символику и иллюстративность. Обратит внимание на напряженную образную выразительность, обостренное чувство трагизма, на поиски новых образных и технических решений в сочетании с традициями национального искусства. Дать представление о «Мастерской народной графики». Познакомить с творчеством ведущих мастеров: Л. Мендеса, Бустоса, Хиггинса, Бельтрана.

Иллюстративный ряд: гравюры Л. Мендеса «Соединенные несчастьем», «Казнь» (1949), «Я жажду!».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Л. Мендеса, Бустоса, Хиггинса, Бельтрана; подобрать иллюстративный материал.

13.12.5.2. Развитие мексиканской монументальной живописи

Сформировать представление о монументальной живописи Латинской Америки, занявшей в 20-30-х годах XX века одно из важнейших мест в авангарде мирового прогрессивного искусства. Познакомить с фресками и мозаиками мексиканских художников на темы истории страны, жизни и революционной борьбы мексиканского народа, его созидательной деятельности. Познакомить с творчеством выдающихся художников Х.-К. Ороско, Д. Риверы, Д.- А. Сикейроса.

Творчество Хосе Ороско (1883-1949), эмоциональная направленность, символизм и экспрессионистические черты его искусства. Серия акварелей «Мексика в революции» (1913-1917). Работа над росписями Национальной подготовительной школы. Сюжетные композиции: «Разрушение старого мира» (1922-1927), «Рабочий класс» (1922-1927), «Христос, разрушающий свой крест» (1922-1927). Роспись в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке (1930-е г.). Фреска «Прометей» в Помона-колледже в Клермонте в

Калифорнии (1930). Фрески Дармут-колледжа в Хэновере в Нью-Хэмпшире (1932-1934): «Латинская Америка» (1932-1934), Наука» (1932-1934). Фрески в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке (1930-1931). Фрески в Университете: «Народ и его лидеры» (1936). Фрески во Дворце правительства штата Халиско в Гвадалахаре (1937)

Творчество Давида Альфаро Сикейроса (1898 - 1974). Социально- политическая направленность его искусства. Драматизм и напряженность произведений: «Крестьянская мать» (1929), «Пролетарская мать» (1929-1930). Фрески в Художественном центре в Лос-Анжелосе: «Тропическая Америка» (1932) . Роспись «Портрет буржуазии» в здании Мексиканского профсоюза электриков в Мехико. (1939). Роспись «Смерть захватчика» (1941-1942), «Аллегория расового равенства на Кубе» (1943). Роспись в доме Сонора в Мехико «Гуатемоку» (Немифический Гуатемок) (1944).

Творчество Диего Риверы (1886-1957). Повествовательный характер его работы, сочетание реализма и стилизации, связь с национальным искусством. Картины: «Гуэрильеро» («Партизан», 1915), Росписи в Секретариате народного просвещения в Мехико (1923-1929): «Сельская школа», «Вооруженные рабочие». Цикл росписей в Национальной сельскохозяйственной школе в Чапинго (1926-1927): «Зарождение», «Спящая земля», «Гимн земле», «Мать-Земля», «Кровь мучеников», «Смерть крестьянина». Фрески во дворце Кортеса в Куэрनावаке (1929-1930). Фрески в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке (1932-1933). Роспись купола в госпитале Каваньяса в Гвадалахаре (1938-1939).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Х.-К. Ороско, Д. Риверы, Д.- А. Сикейроса; подобрать иллюстративный материал.

РАЗДЕЛ 14. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI вв.

14.1. Архитектура второй половины XX века – начала XXI вв.

Сформировать представление о градостроительстве – как главном направлении развития европейской архитектуры после Второй мировой войны. Создание нового типа города. Осуществление восстановительных работ по единому плану согласно требованиям «Афинской хартии» Международного конгресса по современной архитектуре, изданной в 1943 году. Разграничение жилых, промышленных и общественных районов, пешеходных и транспортных зон в городах; поиск равновесия между городом и природной средой. Революция строительной техники, приведшая к разнообразию мира архитектуры с середины 1950-х годов. «Новое барокко» как господствующее направление архитектуры того времени, заимствовавшее формы и конструкции из живой природы. Постмодернизм как новая концепция строительного искусства. Пьер Луиджи Нерви, Аннибале Вителлоцци. «Малый дворец спорта» (Рим; 1956 – 1957). Оскар Нимейер. «Здание Национального конгресса. Бразилия» (1960). Кэндзо Тангэ. «Центр средств массовой информации. Кофу» (1962 – 1967

гг.). Йорн Утзон. «Оперный театр. Сидней» (1957 – 1973 гг.). Иоганн Отто фон Шпрекельсен. «Большая арка в районе Дефанс. Париж» (1982 г.).

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма об архитектуре второй половины XX века, например, сюжета о выставке испанского архитектора С. Калатравы в Эрмитаже в июле 2012 года.

14.2. Скульптура второй половины XX века – начала XXI вв.

Сформировать представление о скульптуре XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (Э. Барлаха, А. Джакометти, Г. Мура, А. Колдера).

Искусство экспрессионизма как соединение классических традиций и авангарда. Эрнст Барлах. «Мститель» (1923). Альберто Джакометти «Идущий человек» (1960). Особая роль в искусстве XX века художников-виталистов (от лат. *vitalis* – «жизненный»). Творчество Генри Мура (1898 – 1986) – как яркий пример искусства виталистов. Поиск нового пластического языка через изучение музейных экспозиций, коллекций древней скульптуры всех континентов. Главные особенности скульптурного языка Мура, которые сам мастер называл «органическими» (произведения как «памятники природы», естественные образования, созданные природными стихиями). Диапазон изобразительных приемов Мура от реальных форм до абстрактных. «Полулежащая» (1930). «Струнные мать и дитя» (1938). Эмоциональность и лиричность работ. «Семейная группа» (1948 – 1949). «Лежащая фигура» (1958) у здания ЮНЕСКО в Париже. «Мобили» - кинетическая (движущаяся) скульптура Александра Колдера (1898 – 1976). «Бесполезная машина» (Дворец ЮНЕСКО. Париж). *Самостоятельная работа:* просмотр видеосюжета о творчестве Генри Мура в Интернете на канале You Tube; повторить термины, определяющие основные направления модернизма в живописи начала XX века: «фовизм», «кубизм», «экспрессионизм», «футуризм».

14.3. Неореализм в европейском изобразительном искусстве

Сформировать представление о неореализме - направлении в искусстве первых послевоенных лет, связанное с ростом прогрессивных демократических тенденций в европейском и американском искусстве 1940-1950-х годов. Рассказать о реалистическом движении французских художников младшего поколения, их борьбе за мир и демократию. Раскрыть обличительные тенденции неореализма, поиски нового героя реалистического искусства среди простых людей – крестьян, рабочих, прогрессивной интеллигенции. Познакомить с творчеством А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа.

Произведения Андре Фужерона (1912 – 1998): «Полдник» (1946), «Парижанки на рынке» (1948), «Слава Андре Улье» (1949), «Шахтерские лампы» (1950), «Москворецкий мост» (1964); цикл произведений «Страна шахт» (1951). Роспись Фужерона школы им. Ф. Жوليو-Кюри». Тема семьи в картинах «Голубое утро» (1958), «Завтрак» (1959), «Воскресное утро» (1959). Деятельность Б. Таслицкого, Ж. Мило, Ж. Салендра, Ф. Сальмона.

Итальянское искусство после второй мировой войны.

Творчество Ренато Гуттузо (1912 – 1987). Живописные произведения Гуттузо: «Бегство с Этны» (1938), «Распятие» (1940-1941), «Девушка, поющая «Интернационал»» (1951), «Пляж» (1955-1956), «Воскресенье калабрийского рабочего в Риме» (1960-1961), «В мастерской» (1960), «Новости» (1971). Графические серии: серия «С нами Бог» (1944).

Творчество Джакомо Манцу (1908 – 1991). Работа над «Вратами смерти», серия скульптурных композиций «Кардиналы». Портреты Дж. Манцу.

Творчество Херлуфа Бидструпа (1912 – 1988) – датского художника-карикатуриста. Социально заостренные политические карикатуры.

Самостоятельная работа: термин «неореализм»; подготовить сообщения о творчестве А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа; подобрать иллюстративный материал.

14.4. Постмодернизм и его направления второй половины XX – начала XXI вв.

Обострение идеологической борьбы в сфере культуры. Углубление разрыва между прогрессивными и реакционными направлениями буржуазного искусства. Развитие средств массовой коммуникации, возрастание роли и идеологического воздействия таких видов искусства XX века, как кино, телевидение, фотография. Их влияние на формирование эстетических потребностей и вкусов общества. Идеология «Общества потребления». Основные стереотипы, социальная ориентация и современные модификации «массовой культуры» буржуазного общества.

14.14.1. Гиперреализм

Сформировать представление о гиперреализме - течении в искусстве второй половины XX века, одном из разновидностей современного натурализма. Познакомить с творчеством ярких представителей гиперреализма (Р. Эстеса, Ч. Клоуза, Д. де Андреа).

Гиперреализм (или фотореализм) – течение в живописи, возникшее в 1960 – 1970-х годах в США, в связи с пристрастием некоторых художников к фототехнике; картины, написанные акриловыми красками, похожи на фотографии большого формата. Термин «гиперреализм» (греческая приставка «гипер» - означает «сверх»). Применение фотографии, которая проецировалась на холсты при создании работы. Запланированная «случайность кадрировки». Причины популярности направления («как в жизни»). Холодная отчужденность образов. Ричард Эстес (род. 1932, США): «Телефонные кабины» (1967). Чак Клоуз (род. 1940, США): «Линда» (1975 – 1976). Джон де Андреа (род. 1941, США): скульптура «Янтарная женщина» (2005).

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ.

14.14.2. Поп-арт и оп-арт

Сформировать представление о «поп-арте» - направлении в изобразительном искусстве 1950 -1960-х годов, породившее в последствии новое течение «оп-арт». Объяснить

значение терминов: «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art – «популярное искусство») и «оп-арт» (от англ. optical art – «оптическое искусство»). Рассказать о рождении направления «поп-арт» в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Выявить основные мотивы и истоки поп-арта (комиксы, коммерческая реклама). Рассказать о причинах быстрого распространения стиля. Познакомить с принципами поп-арта и его направлениями. Познакомить с творчеством ярких представителей поп-арта (Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Дж. Розенквиста, Т. Вессельмана, К. Олденбурга, Э. Уорхола) и оп-арта (В. Вазарелли).

Поп-арт - как символ американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт Раушенберг (1925-2008): иллюстрации к «Аду» Данте (фроттаж), «Путь в небо» (1964, шелкография). Клас Олденбург: монументальная скульптура «Печать» в Кливленде, «Игла» перед вокзалом в Милане. Рой Лихтенштейн (1923 – 1997): «Может быть...». Энди Уорхол (1928 – 1987): «Диптих Мэрилин» (1962), «200 банок супа «Кемпбелл»» (1962).

Оп-арт – интернациональное течение в абстракционизме конца 1950-1960-х годов. Живопись оп-арта – композиции из однородных по форме, но разноцветных линий и пятен, располагаемых в определенном порядке. Применение оп-арта в художественной промышленности, дизайне, высокой моде. Творчество Виктора Вазарели (1906 – 1997) – французского художника и теоретика искусства, венгерского происхождения, основоположника оп-арта. Серия «Зебры» (1932 – 1942). Работы по декорированию зданий. Графические работы: «Альбом Вазарели» (1958), «Альбом III» (1959), «Арктур II» (1966), «Созвездия» (1967).

Самостоятельная работа: термины «поп-арт» и «оп-арт»; подобрать иллюстративный материал.

14.14.3. Кинетическое искусство

Сформировать представление о кинетическом искусстве (от греч. «кинетикос» - «приводящий в движение»), возникшем в 1920-х годах в прямой связи с творчеством футуристов и конструктивистов (опыты В. Е. Татлина в России, «мобили» А. Колдера в США) и оформившемся в 1960-х гг. Конструкции Никола Шёффера (род. 1912) во Франции, Х. Ле Парка в Аргентине, проекты группы «Движение» в России). Использование кинетических конструкций в рекламном, оформительском деле.

Самостоятельная работа: термин «кинетическое искусство»; подготовить сообщение о творчестве В.Е. Татлина, Н. Шёффера, Ж. Тенгли, П. Бюри, Х. Ле Парка, В. Коломбо, Х. де Риверы; подобрать иллюстративный материал.

14.14.4. «Новая волна» авангарда и его разновидности: абстрактный экспрессионизм, минимальное искусство, концептуальное искусство и др.

Сформировать представление о «Новой волне» авангарда. Рассказать о смыкании контркультуры современного искусства с ультралевыми молодежными движениями.

Познакомить с основными формами авангарда и его разновидностями: «абстрактный экспрессионизм», «минимальное искусство», «концептуальное искусство».

Абстрактный экспрессионизм (или «нью-йоркская школа», или «живопись действия»). Формирование в США под влиянием эмиграции ярких художников европейского авангарда в начале Второй мировой войны. Смелое использование техник спонтанного автоматизма в творчестве американских художников. «Дриппинг» Джексона Поллока (1912 – 1956) – один из методов живописи действия (или «живописи жеста»). Крупный масштаб работ, контроль со стороны автора, сознательность построения композиции. Д. Поллок «Без названия» (около 1945). Марк Ротко (1903 – 1970) – один из лидеров движения. Уникальный живописный язык Ротко, заключающийся в нанесении на большие холсты прозрачных слоев краски геометризованных очертаний, завораживающий тайной сочетаний пространственных красочных наслоений. Марк Ротко «Номер 10» (1950), «Желтое и золотое» (1956).

Минимальное искусство (или «бедное искусство») – произведения мастеров этого течения внешне напоминают абстрактные скульптуры, но главный акцент делается не на формах, а на материалах. Обыгрывание физических качеств вещей, отождествление личности художника с творящей Природой.

Концептуализм (от лат. *conceptus* – «мысль», «представление») или концептуальное искусство. Возникновение в середине 1960-х в Англии и США. Создание идей, концепций – как единственная достойная задача художника. Важность ассоциаций, рождающихся в мозгу зрителя при взгляде на предлагаемый объект, а не само изображение. Рождение произведения концептуализма в момент, когда идея автора соединяется с мыслями зрителя по этому поводу. Джозеф Кошут (род. 1945, США) «Искусство как идея» (1967); «Один и три стула» (1965). Концептуальные объекты.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о представителях «новой волны» авангарда, подобрать иллюстративный материал.

14.14.5. Синтез зрелищных и изобразительных искусств: хэппенинг и перформанс

Сформировать представление о попытках слияния различных форм зрелищного и изобразительных искусств (хэппенинги и перформанс) с целью активизации внимания и привлечения зрителей к соучастию в создании образа (использование злободневных политических и социальных лозунгов; участие в политических манифестациях, карнавалах, активных политических действиях).

Рождение в рамках поп-арта «хэппенинга» (анг. *happening* – «происходящее») – абсурдного действия, разыгрываемого художниками на публике без определенного сценария. Преобразование «хэппенинга» в 1970-х в культуре концептуализма в перформанс (анг. *performance* – «выступление», «представление»). Режиссирование перформансов и приобретение ими ритуально-символического характера. Деятельность ярких представителей

хеппенинга (Джима Дайна, Роя Лихтенштейна и Роберта Раушенберга в США, Ива Кляйна во Франции, Йозефа Бойса в Германии).

Самостоятельная работа: новые термины «перформанс», «хэппенинг»; подготовить сообщение о художниках; подобрать визуальный материал.

14.14.6. Трансавангард конца XX – начала XXI вв.

Сформировать представление о состоянии западной культуры рубежа XX – XXI вв. Рассказать о кризисе авангарда в конце 70-х годов. Причины возникновения: зарождение нового постиндустриального общества, в котором на смену проблемам классического, индустриального капитализма пришли другие. Главная проблема – отсутствие объединяющей общество идеи. Термин «постмодернизм» (от лат. post – «после» и modernus – «новый», «современный»). Введение термина «трансавангард» (от лат. «trans» - сквозь, через; буквально «по ту сторону авангарда») итальянским критиком и историком искусства Акилле Бенито-Олива в 1979 году для обозначения тенденций в развитии европейского искусства конца 70-х – начала 80-х годов. Яркие представители трансавангарда: Сандро Киа (род 1946), Франческо Клементе (род. 1952, Неаполь), Энцо Кукки (род. 1950, Анкона), Никола де Мария (род. 1954, Фольянезе) и Миммо Паладино (род. 1948, Беневент). Противостояние художников концептуальному искусству, рассматриваемому как ошибочное. Использование в своем творчестве всего богатства изобразительного языка. Интеллектуальная игра, цитирование, стремление объединить разнородные художественные течения – определяющие черты живописи конца XX века. С. Робертс «Жаннет» (1984) – черты голландской школы XVII века. Э. Шмидт «Фигуры в лесу» (1981 – 1982) – следы манеры Никола Пуссена и др. Сандро Киа «Голубой грот» (1980); Энцо Кукки «Герой без головы» (1981 – 1982) – воплощение в красках современного варианта мифа о Вселенной. Перевернутые работы Георга Базелитца «Семейный портрет» (1975); «Девушки из Ольмо II» (1981) – поиск неожиданной точки зрения.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины.

14.15. Зачет

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

РАЗДЕЛ 15. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX вв.

15.1. Русское изобразительное искусство периода гражданской войны и иностранной интервенции (1917-1920)

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. План монументальной пропаганды, его цели и задачи, этапы реализации, историческое значение. Декрет СНК РСФСР от 12 апреля 1918 г. «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Широкое привлечение художников разных направлений к практической реализации плана. Постановка временных памятников великим революционерам, деятелям науки и искусства и мемориальных досок в Москве, Петрограде и других городах, отражение в них классических традиций, новой символики и революционной романтики. Многоплановость стилевых исканий и творческих почерков художников. Мемориальные доски и первые монументы. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М.М. Черемных и В.В. Маяковского. Творчество Д.С. Моора и В.Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, А.А. Рылова.

Основные произведения: **Мемориальные доски:** С.Т. Коненков «Павшим в борьбе за мир и братство народов» (1918, Москва), М.Г. Манисер «Рабочий» (1920, Москва). **Монументы:** «А.Н. Радищев» - Л. В. Шервуд (1918, Петроград), «Н.Г. Чернышевский» Т. Э. Залькалн (1918, Петроград), «Г. Г. Шевченко» - Я.Х. Тильберг (1918, Петроград), «Ф. М. Достоевский» - С. Д. Меркуров (1918, Москва), «Памятник Лассалю» - В. А. Синайский (1918, Петроград). **Плакаты:** Д. С. Моор (Дмитрий Стахивич Орлов; 1883 – 1946): «Ты записался добровольцем?» (1920), «Помоги!» (1921 – 1922), «Красный подарок белому пану» (плакат; 1921). Дени (Виктор Николаевич Денисов; 1893 – 1946): «Капитал» (плакат, 1919), «На могиле контрреволюции» (1920), «Кулак-мироед», «Учредительное собрание» (1921). **«Окна РОСТА»:** В. В. Лебедев («На страже Октября», 1920). **Графика** Н. А. Андреева (1873 – 1932) «Лениниана». **Живопись:** А.А. Рылов (1870 – 1939) «В голубом просторе» (1918), К.Ф. Юон (1875 – 1958) «Новая планета» (1921), Б. М. Кустодиев «Большевик» (1919 – 1920), К. Петров-Водкин «Петроградская мадонна» (1920).

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского.

15.2. Основные художественные объединения 1921 – 1932 годов

Сформировать представления о деятельности художественных объединений 1920-х гг., стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда.

Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен.

15.2.1. Новое общество живописцев (НОЖ; 1921 – 1924)

Создание общества в Москве выпускниками Вхутемаса, учениками В. Е. Татлина, К.С. Малевича и А.М. Родченко (С. Я. Адливанкин, А.М. Глушкин, А.М. Нюренберг, М.С. Перуцкий, Н.Н. Попов и Г.Г. Ряжский). Попытки «создать новую форму на основе современной живописной культуры «левого» искусства». Единственная выставка (1922). Программа объединения, отрицание едва ли не всех существующих к тому времени течений. Близость «модернизированных форм» живописи НОЖа к стилистике народного примитива, лубка, городского изобразительного фольклора.

Адливанкин Самуил Яковлевич (1897 – 1966), живописец, график, художник кино. Гротескно заостренные повествовательные сценки, живописавшие быт и нравы граждан нового государства. «Трамвай Б» (1920-е) – программное произведение выставки, где в шаржированной форме в стоящей на трамвайной остановке очереди воспроизведены типы московской улицы 1920-х – «франт», «барышня», «мужик» и т.п. В 1923 – 1928 годах работал для издательства «Молодая гвардия», иллюстрировал журналы «Лапоть», «Военный крокодил», «Безбожник».

Глушкин Александр Михайлович (1899 – 1965), живописец. «Наркомпрос в парикмахерской» (1922), выполненной в стиле вывески. Позднее один из лучших представителей московской школы живописи. В 1950-х преподавал ученикам традиции «парижской школы» и русских сезаннистов.

Нюренберг Амшей Маркович (1887 – 1979), украинский, российский и советский художник; график, искусствовед, автор мемуарной прозы. Учеба в 1910-х в Париже, доля ателье с М. Шагалом. Работа в революционные годы вместе с В. Маяковским в «Окнах РОСТА». Командировка в 1921 – 1922 годах в составе бригады художников в Узбекистан для организации реставрационных работ. Создание серии жанровых сцен и городских пейзажей с мечетями, арыками и причудливыми деревьями. «Красные паруса» (1910), «Мечеть с мужской фигурой» (1923).

Перуцкий Михаил Семенович (1892 – 1952), живописец. Автор портретов, живописных композиций, пейзажей. «Праздничный день в местечке» (1920-е). В 1950-е преподавал в Училище 1905 года в Москве.

15.2.2. Ассоциация художников революционной России (АХРР; 1922 – 1932)

Поднятие проблемы сохранения в условиях нового времени старых живописных традиций на 47-й выставке Товарищества передвижников. Дискуссия о реалистическом методе и о значении изображения быта в живописи. Коллективное письмо будущих членов АХРР в ЦК РКП (б). Следование предписаниям партии большевиков; «сюжетно-тематический подход». Тематические выставки, приуроченные к знаменательным датам советской действительности: «Жизнь и быт Красной Армии», «Жизнь и быт рабочих» (обе 1922), «Уголок Ленина» (1923), «Революция, быт и труд» (1924 – 1925) и др. Воплощение идеи «героического реализма»: непосредственное воспроизведение и политическая

пропаганда новых явлений революционного быта. Документальная точность произведений, созданных по зарисовкам, выполненным на заводах и фабриках.

Развитие бытового жанра:

Ефим Михайлович Чепцов (1874/1875 – 1950), живописец. «Заседание сельской ячейки» (1924) – подробная экспозиция характеров и типов, передача атмосферы времени.

Борис Владимирович Иогансон (1893 – 1973), живописец. Рассказывает, четко обозначая свои симпатии и антипатии, о новых отношениях и порядках: «Советский суд» (1928). Ищет новый типаж: «Рабфак идет. Вузовцы» (1928).

Развитие портретного жанра:

Сергей Васильевич Малютин (1859 – 1937), живописец. Учился в МУЖВЗ, одновременно с И. Левитаном, К. Коровиным, М. Нестеровым. Работал в Талашкино, руководил работами кустарей. Создал образ человека новой эпохи, деятеля революции, человека искусства («Портрет Д. А. Фурманова», 1922). Сдержанность цветовой гаммы, динамика диагональных линий, сходящихся в смысле центре – лице изображенного, монументальность образа.

Георгий Георгиевич Ряжский (1895 – 1952), живописец. Учился у Голубкиной и Малевича. Создание обобщенного образа советской женщины: «Делегатка» (1927), «Председательница» (1928).

Евгений Александрович Кацман (1890 – 1976), живописец, график. Учился у Н. Рериха, К. Коровина. Один из основателей и руководителей АХРР, энтузиаст идеи «героического реализма», автор графических портретов и жанровых композиций («Калязинские кружевницы», 1928).

Развитие батального жанра:

Митрофан Борисович Греков (до 1911 Мартыщенко; 1882 – 1934), живописец. Учился в батальной мастерской Ф.А. Рубо, у И.Е. Репина и П.П. Чистякова. С начала 1920-х - «летописец» знаменитой Первой Конной армии под командованием С.М. Буденного. Рассказ о буднях периода Гражданской войны («В отряд к Буденному», 1923), передача «романтики битвы», в сочных по цвету многофигурных полотнах: «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934).

Развитие пейзажного жанра:

Борис Николаевич Яковлев (1887 – 1938), живописец. Написал индустриальный пейзаж «Транспорт налаживается» (1924), объявленный позднее классикой социалистического реализма.

Василий Николаевич Бакшеев (1862 – 1958), живописец. Учился у Саврасова, Поленова. Развитие лирического пейзажа, мастерство передачи световоздушной среды в картине «Голубая весна» (1930).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

15.2.3. «Четыре искусства» (1924 – 1931)

Создание московского общества, объединившего участников выставок «Мир искусства» и «Голубая роза» под председательством П. В. Кузнецова. Декларация общества (1929). Утверждение реализма на основе достижений французской художественной школы; провозглашение приоритета художественного качества работы над сюжетом произведения. Три выставки в Москве (1925, 1926, 1929) и одна в Ленинграде (1928). Основные участники: архитекторы (И.В. Жолтовский, В.А. Щуко, А.В. Щусев), скульпторы (И.С. Ефимов, А.Т. Матвеев, В.И. Мухина), живописцы (П.В. Кузнецов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян), графики (В.А. Фаворский, А.И. Кравченко, А.П. Остроумова-Лебедева) и др.

Кузнецов Павел Фарфоломеевич. Отражение жизни Кавказа и Средней Азии в монументально-декоративных панно «Сбор винограда» (1928), «Сортировка хлопка» (1928). Достижение гармонии медленным линейным ритмом, нежными красками, плавными контурами, отбором деталей. «Портрет художницы Бебутовой» (1922).

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Символизм портретов: «Автопортрет» (1918), «Портрет Анны Ахматовой» (1922); стремление обнаружить в человеке проявление вечных законов мирового устройства. «Сферическая перспектива». Восприятие земли как планеты, «планетарная» установка глаза. «Смерть комиссара» (1927 – 1928). Близость принципам кинематографа при организации картин.

Сарьян Мартiros. Буйное цветочное богатство Армении в пейзажах, натюрмортах, портретах. «Горы» (1923).

Фаворский Владимир Андреевич (1886 – 1964), график, монументалист, живописец, художник театра, теоретик искусства. Работал в области книжной иллюстрации. Обновил графический язык ксилографии, вернул черному штриху энергию и пластическое напряжение. Разработал принципы взаимодействия рельефно выстроенных объемов со сложной структурой изобразительного пространства, подчиненные литературному стилю книги. Иллюстрации к произведению А.С. Пушкина «Домик в Коломне» (1922 - 1925); «Книге Руфь» (1924).

Кравченко Алексей Ильич (1889 – 1940), гравер, рисовальщик, живописец. Разносторонность мастера. Свободная и «живописная манера», построение изображения на контрастах темных и светлых пятен, выявление света в гравюре. «Страдивари в своей мастерской» (1926). Иллюстраторский талант, глубокое проникновение в особенности литературного произведения. Иллюстрации к повести Н.В. Гоголя «Портрет» (1928).

Ефимов Иван Семенович (1878 – 1959), скульптор и рисовальщик; выдающийся мастер-анималист. Учеба в МУЖВЗ у В. Серова. Работа с натуры в зоопарках Европы. Работа в разных техниках и видах скульптуры. Создание образов, близких первобытному

символизму. «Бизон» (1913). В советское время работа в области монументально-декоративной скульптуры. «Зебра» (1927).

Матвеев Александр Терентьевич (1878 – 1960), обращение к классическим образцам. Композиция «Октябрь» (1927) – три обнаженные фигуры, олицетворяющие рабочий класс, крестьянство и Красную Армию. В 1920-е создание серии статуэток для Ломоносовского фарфорового завода.

Мухина Вера Игнатьевна (1889 – 1953), скульптор. Учеба в Москве и в Париже у Э. А. Бурделя. Участие в плане монументальной пропаганды: проекты памятника В. Загорскому (1921), «Освобожденный труд» (1921) и др. Создание станковых и монументально-декоративных композиций, где тяготение к реалистической форме соединялось с деформацией во имя выразительности образа. «Крестьянка» (1927).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

15.2.4. Общество станковистов (ОСТ; 1925 - 1932)

Основание в Москве выпускниками Вхутемаса, учениками В. А. Фаворского и Д.П. Штеренберга. Четыре выставки в Москве (1925, 1926, 1927, 1928). Декларирование приверженность станковой картине, в противоположность левым течениям (нефигуративному и производственному искусству). Устав ОСТа (1929). Экспериментальный характер творческих поисков объединения. Ритм, движение, скорость – лейтмотив остовских картин. Разработка темы и сюжеты индустриального, машинного производства, урбанизма, массового спорта, авиации и воздухоплавания. Стилистические черты: нарочитая силуэтность фигур, напоминающих иконные «прориси», локальный колорит, глухие или графически расчерченные фоны, лакированная поверхность картин.

Штеренберг Давид Петрович (1881 – 1948), живописец, график, возглавлял ОСТ. Соединение в портрете максимального обобщения с осязательной конкретностью образа: «Аниська» (1926).

Дейнека Александр Александрович (1899 – 1969), живописец, график, монументалист, скульптор. В крупноформатных полотнах «На стройке новых цехов» (1926), «Текстильщицы» (1927), «Оборона Петрограда» (1928) использование приемов плакатной графики и киномонтажа: силуэты на фоне ажурных конструкций, резкое противопоставление пространственных планов, совмещение точек зрения.

Пименов Юрий (Георгий) Иванович (1903 – 1977), живописец, график, театральный художник. «Даешь тяжелую индустрию!» - гротесковые фигуры рабочих словно оплавлены огнем сталелитейного цеха.

Лабас Александр Аркадьевич (1900 – 1983), живописец, график, театральный художник. Предмет изображения – новшества авиации: дирижабли и аэропланы и все, увиденное благодаря им – городские виды с высоты птичьего полета. Письмо «размытой

кистью»; образы показываются как бы, в пронсящемся с большой скоростью, пространстве. «В полете» (1926), «Городская площадь» (1926), «В кабине аэроплана» (1928), «Едут» (1928).

Лучишкин Сергей Алексеевич (1902 - 1989), живописец, график, монументалист, художник театра и кино. В картине «Я очень люблю жизнь» (1926) в острой, динамичной форме, используя приемы фотомонтажа, показал многоаспектность одного мгновения жизни. «Шар улетел» (1926); тема одиночества в большом городе.

Вильямс Петр Владимирович (1902 – 1974), художник театра, живописец. «Портрет В.Э. Мейерхольда» (1925), «Автопробег» (1930).

Тышлер Александр Григорьевич (1898 – 1980), живописец, график, художник театра, фантазер и мечтатель, изображавший мир с помощью языка зримых метафор. Картины «Женщина и аэроплан» (1926). «Жонглёр (Уличный фокусник)» (1926), рисунок тушью «Радиооктябрины» (1926).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

15.2.5. Общество московских художников (ОМХ; 1927 – 1932)

Создание ОМХ в результате объединения группы «Московские живописцы» и художников из объединений «Маковец» и «Бытие». Присоединение в начале 1928 года учеников А. А. Осьмеркина. Ведущая роль лидеров бывшего «Бубнового валета». Выставки (1928, 1929). Основные участники (А. Куприн, И. Машков, А. Лентулов, В. Рождественский, Р. Фальк, А. Осьмеркин, С. Герасимов, И. Грабарь, А. Шевченко, А. Фонвизин, А. Древин, В. Рындин, Н. Чернышов). Приоритет живописи. Работа в рамках традиционных жанров, наименее подверженных идеологическим воздействиям (преобладание пейзажа, натюрморта). Стремление передать материальное богатство мира с помощью энергичной лепки объемов, смелой светотеневой моделировки, пластической выразительности формы.

Куприн Александр Васильевич (1880 – 1960), живописец, бубнововалетовец. Чистый сезаннист, нервный и драматичный. Колючесть формы, контрастность и напряженность цвета, интерес к сложным ракурсам. «Натюрморт с синим подносом» (1914), «Осенний букет» (1925). Со второй половины 1920-х пишет Бахчисарай и его окрестности. Влечение к спокойным, уравновешенным ритмам. «Тополя» (1927), «Бахчисарай» (1930).

Машков Ильч Иванович. Цикл пейзажей Грузии и Армении. «Тифлис. Старый дом» (1927). «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924).

Лентулов Аристарх Васильевич. «Ай Петри. Крым» (1926).

Рождественский Василий Васильевич (1884 – 1963), живописец, бубнововалетовец. Разработал новый живописный язык, носящий декоративный оттенок. «Натюрморт с красным кувшином» (1918), «Узбекский чай» (1926) – ритмическое, плоскостное движение контрастных и сильных цветовых пятен, пронизывающих композицию, придающих его холстам ковровый характер.

Фальк Роберт Рафаилович (1886 – 1958), живописец, бубнововалетовец. Сумрачность, скрытый драматизм живописного строя ранних работ. «Красная мебель» (1920). Исчезновение в 1920-х кубистических сдвигов в работах, мягкое вибрирование поверхности холста сложным, как бы подвижным цветом. «Автопортрет в желтом» (1924), «Бухта в Балаклаве» (1927).

Осмеркин Александр Александрович (1892 – 1953), живописец, график, театральный художник, педагог. Последовательный сезаннист, скромный представитель бубнововалетовцев. Корпусный мазок, аскетичная цветовая гамма. «Натюрморт с белой пиалой» (1921), «Мойка. Белая ночь» (1927).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

15.2.6. Группа «Тринадцать» (1929 – 1932)

Группа преимущественно графиков, названная по числу участников. Организаторы (В.А. Милашевский, Н. В. Кузьмин, Д. Б. Даран). Требование «темпа рисунка», утверждение спонтанного рисования без калек и поправок – как протест против трудоемкого академического рисунка и еще авторитетных кубистических тенденций. Пристрастие к трудно-исправляемым материалам (тушь, акварель). Кумиры группы французские художники, культивировавшие «живописный рисунок» – А. Марке, Р. Дюфи и др. Противопоставление жесткому рисунку группы ОСТ. Творчество ярких представителей:

Милашевский Владимир Алексеевич (1893 – 1972), график, живописец; иллюстратор. Первоначально находился под влиянием графики мирискуснической школы. Идейный теоретик группы, сформулировал новые принципы рисунка. Требование «темпа»: утверждение быстрого натурального рисования без поправок и предварительных набросков. «На завалинке» (1928). Лучшая работа: иллюстрации к книге – «Посмертные записки Пиквинского клуба» Ч. Диккенса (1933).

Кузьмин Николай Васильевич (1890 – 1987), график, иллюстратор. Культивировал новые принципы работы тушью или акварелью «по-мокрому». Работы Пушкинской серии, иллюстрации к «Евгению Онегину» (1933), ориентированные на стилистику пушкинских перовых набросков.

Даран (Райхман) Даниил Борисович (1894 – 1964), график, акварелист, иллюстратор. Тема цирка, балета, спорта. Наиболее полно воплотил требование «темпа рисунка». Лаконичная, точная, радостная солнечность. «Циркачи на велосипеде» (конец 1920-х), «Укротитель А. Федотов с тиграми» (1930).

Маврина (Лебедева) Татьяна Алексеевна (1900 – 1996), живописец, график; иллюстратор. Одна из самых ярких и талантливых членов объединения. Позднее создала свой стиль, в котором графика свободного рисунка сочеталась с экспрессивной декоративностью

народного примитива. «Автопортрет» (1930-х), «Пальмы» (1929), «Трамвайное кольцо» (1929), «Портрет А. Ф. Софроновой с дочерью» (1938).

Софронова (Сафронова) Антонина Федоровна (1892 – 1966), живописец, график. «Балчуг» (1930), «Площадь у каменного моста» (1931).

Самостоятельная работа: посмотреть иллюстрации, например в книге «Художники группы «Тринадцать». – М.: Советский художник, 1986; подготовить сообщение о деятельности Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ, 1931 – 1932).

15.3. Русское искусство 1930-х годов

Сформировать представление о развитии изобразительного искусства 1932-1940-х годов, подчеркнуть его связь с новым историческим этапом страны. Раскрыть роль и место постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» в дальнейшей судьбе отечественного искусства. Рассказать о значении юбилейных выставок.

Индустриализация и коллективизация народного хозяйства страны. Развитие просвещения, книгоиздательского дела, подъем науки и культуры. 1-й Всесоюзный съезд советских писателей (1934 г.). Постановление ЦК Партии «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. Ликвидация творческих объединений, создание единого творческого Союза советских художников. Значение всесоюзных выставок «Художники РСФСР за 15 лет» (1935), «XV лет РККА» (1933), «XX лет РККА» (1938), «Индустрия социализма» (1939), выставок великих русских мастеров в ГТГ.

Тематическое и жанровое разнообразие искусства. Развитие монументальных форм. Синтез искусства и архитектуры.

Живопись. Плодотворное развитие всех видов и жанров живописи. Образ современника - центральная проблема искусства. Решение современной темы в реалистической станковой живописи.

Развитие историко-революционной живописи. Картины Бориса Владимировича Иогансона (1893 – 1973) «Допрос коммунистов» (1933), «На старом уральском заводе» (1937), Сергея Васильевича Герасимова (1885 – 1964) «Клятва сибирских партизан» (1933).

Сельская тема в произведениях художников: «Праздник в колхозе» (1937) – С. В. Герасимова, «Колхозный праздник» (1937), «Колхозное стадо» (1938) - Аркадия Александровича Пластова (1893 – 1972).

Отражение характерных явлений современной действительности: картина «Новая Москва» (1937) Ю. И. Пименова, «Мать» (1932), «Будущие летчики» (1937) А.А. Дейнеки, «Вузовки» (1933) К. Истомина, «Дирижабль над городом» (1932) А. Лабаса.

Развитие портрета в 1930-е годы. *Образ творческой интеллигенции* в произведениях М. В. Нестерова: «Академик И. П. Павлов» (1935), портреты скульпторов И. Д. Шадра (1934), В. И. Мухиной (1940), и др. *Типический образ молодежи* в портретах А.Н.

Самохвалова «Девушка в футболке» (1932), серия «Метростроевки» (1933-1937). Портретные работы П. Д. Корина, И. Э. Грабаря. Своеобразие их подходов к решению портретного образа.

Разнообразие художественных решений индустриального, лирического и героического пейзажей. Пейзажи Б.Н. Яковлева, Н. П. Крымова, А.В. Куприна, А.Ф. Богаевского.

Скульптура. Развитие монументальной скульптуры в связи с возросшим строительством. Участие скульпторов в оформлении метрополитена, канала Москва-Волга, театров, клубов, стадионов. Архитектура и скульптура.

Работы советских скульпторов для советских павильонов международных выставок и ВСХВ. Монументальная скульптура: группа «Рабочий и колхозница» (1937), проект памятника А. М. Горькому (1938) В. И. Мухиной, памятник С. М. Кирову (1938) Н. В. Томского, памятник Т. Г. Шевченко (1935) М. Г. Манизера. Скульптурный портрет в творчестве Н. В. Томского, В. И. Мухиной, С.Д. Лебедевой. Анималистическая скульптура: произведения И.С. Ефимова, В. А. Ватагина.

Графика. Новый этап в развитии графики. Значение реалистической иллюстрации. Выставка графики в 1936 году. Новое прочтение художниками произведений русской и зарубежной классической литературы. Иллюстрации Д.А. Шмаринова к повести А.М. Горького «Жизнь Матвея Кожемякина», роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», книге А. Н. Толстого «Петр I». Кукрыниксы, своеобразие их как творческого коллектива. Работа над политической карикатурой. Иллюстрации к произведениям А.М. Горького, А. П. Чехова, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Работа Е. А. Кибрика (1906 – 1978) над иллюстрациями к роману Р. Роллана «Кола Брюньон» (1934 – 36), роману Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле» (1937 – 38). Р. Роллан об иллюстрациях Кибрика. Организация Детгиза (1933). Повышение идейно-художественного уровня и воспитательного значения изданий. Изучение психологии детского восприятия, обращение художников-иллюстраторов к народным традициям. Красочность, привлекательность оформления книг для детей. Произведения мастеров детской книги В. М. Конашевича, Е. К. Чарушина, Н. Ф. Лапшина, Л. А. Бруни, Ю. А. Васнецова.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ; сделать сообщение о творчестве В.А. Фаворского, Е. А. Кибрика, В.И. Мухиной, А. А. Дейнеки.

15.4. Искусство периода Великой Отечественной войны (1941 – 1945)

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны. Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека.

Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. М. Тоидзе «Родина-мать зовет!» (1941), В. Б. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!».

Сатира и юмор «Окон ТАСС». Работы Кукрыниксов «Потеряла я колечко» (1943), «На приеме у бесноватого главнокомандующего» (1944).

Графические серии Д. А. Шмаринова «Не забудем, не простим!» (1942) и А. Ф. Пахомова «Ленинград в дни блокады» (нач. раб.1941).

Живопись. Фиксация впечатления от непривычного состояния города. А.А. Дейнека «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941). Противопоставление тишины природы и зверского убийства мальчика-пастуха в картине А.А. Пластова «Фашист пролетел» (1942). Отражение массового героизма народа в живописи А.А. Дейнеки «Оборона Севастополя» (1942), С.В. Герасимова «Мать партизана» (1943), К.Ф. Юона «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» (1942). Патриотическая роль исторической живописи. П.Д. Корин – центральная часть триптиха «Александр Невский» (1942). Военный пейзаж в творчестве А.А. Дейнеки «Берлин. Солнце» и «В день подписания декларации» (обе – 1945). Патриотический характер пейзажа Н.М. Ромадина (1903 – 1987) «Волга – русская река» (1944). Переход от войны к миру в пейзаже С.В. Герасимова «Лед прошёл» (1945).

Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной «Партизанка» (1942) и Е.В. Вучетича «Портрет генерала армии И.Д. Черняховского» (1945).

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д.А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова и др.

15.5. Искусство послевоенного периода (1945 – 1958)

Сформировать представление о новых задачах искусства послевоенного периода. Рассказать о Всесоюзных художественных выставках первых послевоенных лет; постановлении ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам; борьбе с формализмом и космополитизмом; о создании Академии художеств. Познакомить с ограничительной политикой в понимании реализма, традиций и новаторства в искусстве XX века; "теорией бесконфликтности", "положительного героя", "производственной темы" и пр. Рассмотреть лучшие произведения изучаемого десятилетия в живописи, графике, скульптуре.

Живопись. Сближение исторического и бытового жанров в произведениях художников послевоенных лет. Кукрыниксы "Бегство фашистов из Новгорода" (1944-1946), "Последние дни гитлеровской ставки в подземелье рейхсканцелярии. Конец" (1947-1948). Ю. М. Непринцев «Отдых после боя» (1950) – посвящение народному герою войны Василию Теркину (литературному персонажу А. Твардовского). Полнота жизни без войны, радостный труд в картине украинской художницы Т. Яблонской «Хлеб» (1949). Светоносность и интенсивная живописность картин А.А. Пластова: «Сенокос» (1945), «На колхозном току» (1949), «Ужин трактористов» (1951), «Весна» (1954). Картины о жизни людей Киргизии в творчестве С. А. Чуйкова («Утро» (1947) и «Дочь Советской Киргизии» (1948)). Создание картины-новеллы **Федором Павловичем Решетниковым** (1906 – 1988): «Прибыл на каникулы» (1948), «Опять двойка» (1952). Поиск эпической темы и лирических мотивов

природы в пейзажах С. В. Герасимова («Весеннее утро» (1953), «Весна» (1954), серия «Можайские пейзажи», 1950-е). Величественность пейзажей В. В. Мешкова (1893 – 1964) («Сказ об Урале» (1949), «Кама» (1950)). Художественное освоение природы, преображенной трудом современного человека в пейзажах Г. Г. Нисского «Белорусский пейзаж» (1947). Лирико-эпическое направление в пейзажах Н. М. Ромадина «Река Царевна» (1954). «Теория бесконфликтности» и ее критика. Пути преодоления описательности в бытовой картине. Негативное влияние культа личности на развитие искусства и его преодоление. Ведущая роль в развитии живописи мастеров, сформировавшихся в предшествующие годы (Пластова, Корина, Чуйкова, С. Герасимова).

Графика. Творчество художников-иллюстраторов. Серия работ Б. И. Пророкова (1911 – 1972) «Это не должно повториться!» (1958). Соединение романтических и эпических тенденций в иллюстрациях Е.А. Кибрика к «Тарасу Бульбе» Гоголя (1945), убедительность психологических характеристик. Сохранение портретного принципа иллюстрирования в работах художника Дементия Алексеевича Шмаринова (1907 – 1999) к роману Толстого «Война и мир». Одна из удач Шмаринова - образ Наташи. Своеобразие творчества Кукрыниксов в области иллюстрации: умение передавать прекрасное в повседневной жизни людей в рисунках к рассказу А. П. Чехова «Дама с собачкой» (1941 – 1948) и сатирическая острота иллюстраций к произведению А.М. Горького «Фома Гордеев» (1949). Мягкость, лиричность творчества графика-иллюстратора Д.А. Дубинского (1920 – 1960): иллюстрации к повести Гайдара «Р.В.С.» и «Чук и Гек», рисунки к «Поединку» Куприна (1959 – 1960). Классический язык гравера в соединении с чувством истории и глубоким проникновением в замысел автора в циклах Фаворского к «Слову о полку Игореве» (1950) и к «Маленьким трагедиям» Пушкина (1961).

Скульптура. Создание портретной галереи героев Великой Отечественной войны. Работа над мемориальными ансамблями. Произведения Н. Томского, В. Вучетича, В. Цигалья. Ансамбли Саласпилса, Пискаревского кладбища, Хатыни и др.

Программная работа Сергея Тимофеевича Коненкова (1874 – 1971), вернувшегося на Родину в 1945 году «Освобожденный человек» (1947). Деятельность мастера по развитию русского скульптурного портрета в 40-х – 50-х годах. «Портрет старейшего колхозника деревни Караковичи И.В. Зуева» (1949). Мощь, артистизм, вдохновенность лучшей работы «Автопортрет» (1954).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

РАЗДЕЛ 16. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI вв.

16.1. Русское искусство 1960 –х годов. Живопись «сурового стиля»

Сформировать представление о новом историческом этапе в развитии советского искусства. Рассказать о Первом съезде художников СССР (1958) и образовании СХ РСФСР. Раскрыть некоторые проблемы соотношения традиций и новаторства в советском искусстве: поиск новых художественных приемов в соответствии с обновляющимся содержанием современного искусства; многостороннее осмысление явлений современности. Познакомить с понятием «суровый стиль» 1960-х гг., особенностями искусства этого времени; творчеством Г. Коржева, В. Попкова, В. Иванова, Д. Жилинского и др.

Изображение настоящей, невыдуманной повседневной жизни в творчестве художников «сурового стиля».

Творчество Гелия Михайловича Коржева (Коржев-Чувелёв, 1925 - 2012). Монументально-эпические произведения: триптих «Коммунисты» (1957 – 1960) – многогранное и глубокое раскрытие темы Октябрьской революции. Героический пафос, выраженный с реалистической конкретностью образов. Четкий рисунок, строгие тональные отношения живописи, скупое использование цветовых контрастов. Триптих «Опаленные огнем войны» (1962 – 1967).

Творчество Виктора Ефимовича Попкова (1932 – 1974) – живописца, с обостренной гражданской и творческой активностью. Раннее творчество. Единение людей труда в картинах «Строители Братской ГЭС» (1961), «Бригада отдыхает» (1965). Тема любви в гармоничном аспекте «Двое» (1966) и в извечной конфликтности «Мой день» (1968). Значительность серии работ, посвященных вдовам-солдаткам второй мировой войны. Триптих «Ой, как всех мужей побрали на войну» («Воспоминания», «Одна», «Северная песня»; 1966 – 1968). Проблема отцов и детей в картине «Шинель отца» (1969). Тяготение к иносказанию, обостренно личной точки зрения. «Майский праздник» (1972) – соединение разнородных пространственных и временных мотивов. Картина-размышление «Хороший человек была бабка Анисья» (1971 – 1973). Проницательность поэтического зрения, способного раскрывать в обыденном неочевидные качества, преображать повседневное соприкосновение с тайными глубинами жизни – как главные отличительные черты поздних произведений Попкова.

Творчество Виктора Ивановича Иванова (род. 1924) – российского монументалиста, живописца и графика. Учеба у А. А. Осмеркина (1892 – 1953), освоение стилистики живописи бубнововалетовцев. Развитие темы русской деревни военных и послевоенных лет. «Семья. 1945» (1958 – 64). Цикл «Русские женщины» (1958 – 1967), «Полдник» (1964 – 1965). Цветовая сдержанность, музыкальный ритм, выразительность композиционных построений, монументальность образных решений. Поздние работы: «Похороны в Исадах» (1962 – 1983), «Крещение» (1990).

Творчество Дмитрия Дмитриевича Жилинского (род. 1928) – обращение к древнерусской иконописи и ренессансным образцам, живопись темперой по древесной плите.

«Семья у моря» (1964) – программное произведение художника. Стремление дать свой идеал современника, воплощенный в гармонии его нравственного и физического облика. «Гимнасты СССР» (1965). Строгость, уравновешенность композиции, яркость красок и скрупулезность отделки деталей, безукоризненная натуральность изображения. «Под старой яблоней» (1967) – единство бытового и символического начала в композиции.

Творчество Евсея Евсеевича Моисеенко (1916 – 1988). Эволюция историко-революционного жанра в творчестве художника. Монументальные полотна, посвященные Гражданской и Великой Отечественной войнам: «Первая Конная» (1957), «Красные пришли» (1961), «Вестники» (1967). Глубокое осмысление темы войны и солдатских судеб в произведениях: «Матери, сестры» (1967), «Черешня» (1969), «Комиссар» (1969), «Победа» (1970-1972), «9 мая» (1975). Обостренное чувство памяти в картинах «Из детства» (1978), «Август» (1980), «Память» (1980). «Памяти поэта» (1982-1985).

Творчество Андрея Андреевича Мыльникова (1919 – 2012) в монументальной и станковой живописи. Значительность идейного содержания, высокая культура исполнения. Гуманизм и гражданственность образов в станковых произведениях: «Пробуждение» (1957), «Смерть Гарсиа Лорки» (1975). Утверждение вечных идеалов прекрасного в современных темах: «Сестры» (1967), «Лето» (1969), «Утро» (1972), «Тишина» (1986). Пластика и гармония живописи этих произведений. Драматизм картин «Прошание» (1975), «Испанский триптих» (1979).

Творчество Юрия Петровича Кугача (р. 1917). Своеобразие жизни современной деревни в произведениях. Скромность и нравственная чистота героев. Четкий рисунок, декоративный характер живописи, связь с высокими традициями русской жанровой картины: «Перед танцами» (1961), «В субботу» (1964), «У колыбели» (1975). Обращение к исторической теме – «За землю русскую» (1980).

Братья Сергей Петрович (р. 1922) и Алексей Петрович (р. 1925) Ткачевы. Серии картин о жизни русской деревни. Глубокое идейно-образное раскрытие смысла революционной борьбы народа в картине «Между боями» (1957-1960) - одной из лучших на темы гражданской войны. Небольшие этюдные сцены на пленэре – «Детвора» (1958-1960). Сложные творческие замыслы романтических, жизнеутверждающих композиций: «За землю, за волю» (1967), «Осень. Пора свадеб» (1973), «Свет» (1975). Психологизм образов, связь с традициями русской живописной школы конца XIX - начала XX веков. «Пора сенокосная» (1975), «Ветеран» (1978), «Молодая семья» (1983 – 85).

Творчество Владимира Федоровича Стожарова (1926-1973). Поэзия и достоверность в произведениях, посвященных жизни и быту колхозной деревни, природе Севера, Урала, Сибири и Средней полосы России. Использование традиций мастеров «Союза русских художников» для раскрытия современной темы. «В порту Игарка» (1957). Тесное слияние прошлого и современности в архитектурных пейзажах старых русских городов:

«Каргополь. Склады сельпо» (1964), «Ярославль. Кремль. Лунная ночь» (1971), Живая связь с народным творчеством, национальное понимание декоративизма, любовь к передаче материальности предметов, богатство и звучность цвета в натюрмортах 1960-1970-х годов. «Натюрморт с рябиной» (1957), «Натюрморт с подковой» (1961), «Лен» (1967), «Чай с калачами» (1972) и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

16.2. Русское искусство 1970-х – начала 1980 гг.

Сформировать представление о расширении диапазона творческих исканий в искусстве 1970 - начала 1980 годов. Познакомить с переосмыслением классических традиций, приемов народного творчества, усложнением и заострением образного начала, пластических средств на примере анализа произведений Т. Назаренко, Н. Нестеровой, К. Нечитайло и др. Рассмотреть развитие жанра портрета в творчестве Д. Жилинского. Выявить особенности развития пейзажной живописи и натюрморта; увидеть новые черты в отечественной скульптуре. Рассмотреть проблему синтеза искусств. Познакомить с созданием мемориальных комплексов.

Появление в 70-х нового поколения художников, отказавшихся от жесткого единства целей, характерного для 1960-х годов. Тематическое разнообразие, стремление охватить новые, традиционные пласты жизни. Появление индивидуальной позиции, творческого выбора. Новая проблематика: искусство и мироздание, человек и планета, художник и мир, жизнь и время. Высоконравственный пафос Ольги Булгаковой (род. 1951) «Театр. Актриса Марина Неелова» (1976); Татьяны Григорьевны Назаренко (род. 1944) – «Встреча Нового года» (1976), «Московский вечер» (1978), «Казнь народовольцев» (1972); Ксении Нечитайло (род. 1944) – «Автопортрет с дочками Марией и Анастасией» (1976), «Птичий рынок» (1970-1980). Использование в творчестве художников разнообразных традиций искусства. Традиция Высокого Возрождения в искусстве Олега Филатчева – «Автопортрет с семьей» (1976), «Рождение песни» (1979). Традиция неопримитивизма в произведениях Евгения Струлева (род. 1937) – «Когда б имел золотые горы...» (1970), «Пора сенокоса» (1974), Наталии Нестеровой (род. 1944) «Метро» и др. Следование русскому демократическому искусству второй половины XIX века в работах Вадима Дементьева (род. 1941) «Облачный день. Московский дворик» (1972 – 1976).

Натюрморт. Звучные краски В. Стожарова «Чай с калачами» (1972), тонкая лирика Е. Романовой «Земляника» (1977), основательность, связь с русской традицией Ю. Семенюка «Лук, чеснок, соль» (1980).

Портретный жанр. Д. Жилинский «Разговор о Дюрере и Кранахе» (1978), двойной портрет сына Василия и его беременной жены (1978), «Играет Рихтер» (1984).

Пейзаж. А. М. Грицай «В заросшем парке» (1976), «Летят журавли» (1968 – 1980).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

16.3. Русское искусство конца 1980 – 1990-х годов

Сформировать представление об искусстве рубежа переломной эпохи. Познакомить с проблемами отечественного искусства конца 1980 – 1990-х годов. Рассказать об искусстве андеграунда и русского постмодернизма. Выявить новые концепции и направления в искусстве. Познакомить с историей нонконформистского движения (закрытые и “бульдозерные” выставки). Основные направления неофициального искусства: абстракция, примитивизм, соц-арт, концептуализм, акционизм.

Анализ республиканской выставки Союза художников России на Крымском валу к 850-летию Москвы.

Образы столицы. Э. Выржиковский (Санкт-Петербург) «Храм возрождается» (1997) – тема праздничного воссоздания Храма Христа Спасителя в Москве. Суровая, закованная в камень и бетон, столица в акварелях Г. Травникова (Курган) «Мосты Москвы». Слава городу в картине С. Андрияки «Кремлевские купола». Будни огромного города в графической серии А. Любавина (Подольск) «В Москве».

Натюрмортный жанр. П. Елкин (Ижевск) «Материнский стол» (1997) – радость встречи с национальной кухней. В. Шумилов (Тверь) «Тверское пиво» - в каждом предмете частица быта уходящего, но еще существующего.

Исторический жанр. В. Штаркин (Московская область) «Москва. Октябрь» - суровые будни революции 1917 года. Г. Незнайкин «Минин и Пожарский» (1997) - момент торжества русской истории. Тема яркого праздника в полотне Ю. Грищенко «Народное гуляние» и скульптуре А. Цигаля «Масленица». Картина-портрет «Дионисий в Феропонтовом монастыре» Е. Воскобойникова (Брянск). Скульптуры В. Курочкина «Великий князь И.Д. Калита» (1997) и М. Переяславца «Михаил Тверской». Проект памятника «Ивану Бунину» (1996) А. Ковальчука.

Библейские темы. Тема предательства, отступничества в картине Г. Коржева «Иуда» (1997). Ю. Орлов «Крещение» (1997) - отражение нового входа христианских обрядов в действительность, следование академическим традициям. Разное толкование библейской темы в творчестве художников. Икона «Богородица, благоуханный свет» В. Филинина (Сергиев Посад). Скульптура Н. Филатова (Саранск) печального, заземленного Христа. Полотно-видение «Святой Георгий» Ш. Бедоева (Владикавказ).

Пейзажная живопись. Стремление создать полотна о вечном, непреходящем, устоявшемся. Полотна А. Грицяя, В. Сидорова, В. Щербакова. Б. Домашников (Уфа) «Ночной романс», Ю. Махотин (Брянск) «И светла от берез Россия», А. Монгуш (Кызыл) «Весна», У. Бадмаев (Элиста) «Благопожелание».

Декоративно-прикладное искусство. Мажорный характер произведений. Новое в гобеленах М. Нечипорука – соединение фотокадров с ткацким орнаментом.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве ярких представителей этого периода; подобрать иллюстративный материал.

16.4. Русское искусство конца XX – начала XXI вв.

Сформировать представление о новейших направлениях в русском искусстве 1990-х гг. Рассказать о соперничестве направлений мастеров - традиционалистов и бывших участников художественного андеграунда. Познакомить с творчеством Ильи Кабакова.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве ярких представителей этого периода; подобрать иллюстративный материал.

16.5. Изобразительное искусство моего края (региональный компонент)

Региональный компонент программы разрабатывается самостоятельно.

16.6. Подготовка к экзамену

4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выразить к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

5.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

- контрольные работы,
- устные опросы,
- письменные работы,
- тестирование,
- олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 8 (5) класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.

4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),
- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи),
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 1964. – 344 с., ил.
2. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. - М.: Искусство, 1984. – 352 с.
3. Белов А. М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 416 с. – (Современная школьная энциклопедия).
4. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002. – 544 с.
5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002.– 512 с.
6. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 с. – (Среднее профессиональное образование).
7. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1 – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 400 с.: ил.
8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От древнейших времён по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М.: Искусство, 1986. - 318: ил.
9. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 368 с.: ил.
10. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.; ил.

11. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Искусство, 1971.– 359 с., ил.
12. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – 214 с.: 407 ил.
13. История искусства. – Первые цивилизации. – Пер. с исп. – М.: ЗАО Бета – сервис, 1998 г. – 220 с.: ил.
14. Кащекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре.– М.: Просвещение, 2000. – 144 с.: ил.
15. Кон – Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001 – 224 с.: ил.
16. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1984. – 376 с., ил.
17. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. Древний мир. Средние века. М.: Сварог и К, 2001. – 336 с.
18. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учебное пособие для вузов. Серия Школа дизайна. – М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: Издательский центр МарТ, 2003. – 288 с.: ил.
19. Ткачев В.Н. История архитектуры: Учебник.–М.: Высшая школа, 1987.– 272 с.: ил.
20. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. - 2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсуриян, Д. Володихин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007. - 688с.: ил.
21. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков. - 3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсуриян, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. - 608с.: ил.

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеомаягнитофон, компьютер, проигрыватель
2. Другие средства обучения:
 - **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
 - **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
 - **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используется тестирование. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация (зачеты) по истории изобразительного искусства проводится в форме письменной работы на уроке, беседы, тестирования.

По завершении изучения предмета «История изобразительного искусства» проводится итоговая аттестация в конце 8 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена (тестирование). По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ:

Оценка 5 «отлично»:

Легко ориентируется в изученном материале.

Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.

Высказывает и обосновывает свою точку зрения.

Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.

Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.

Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»:

Легко ориентируется в изученном материале.

Проявляет самостоятельность суждений.

Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.

Выполнены практические работы не совсем удачно.

При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»:

Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.

Ответ носит в основном репродуктивный характер.

Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.

Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

Критерии оценивания тестовых заданий

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) 50% - 69% правильных ответов;

«2» (неудовлетворительно) менее 50% правильных ответов.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (зачет)

Период проведения аттестации: 8-й семестр (4 класс)

Знать:

- основные виды искусства;
- основные этапы развития изобразительного искусства;
- основные понятия и термины: культ; петроглиф, “макароны”, мегалит: дольмены, менгиры, кромлехи; Трилит, Энеолит,
- значение и периодизацию первобытной культуры;
- значение и важнейшие достижения художественной культуры Междуречья;
- периодизацию искусства Древнего Египта, характерные особенности, основные этапы Развития;
- шедевры индийской архитектуры;
- характерные особенности китайского зодчества;
- искусство народов древней Америки;
- особенности искусства Эгейского мира, шедевры архитектуры;
- архитектуру классики Древней Греции;
- особенности развития архитектуры в эпоху эллинизма;
- периодизацию истории искусства античного общества;
- периодизацию архаического искусства;
- архитектуру древнего Рима, шедевры;

Уметь:

- выделять основные черты художественного стиля;
- выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- анализировать произведения изобразительного искусства;
- проводить ассоциативные связи с другими видами искусств.

Форма проведения: Тестовое задание

Раздел: Искусство Древнего мира.

Вариант №1

Искусство первобытного общества

1. Какой жанр ИЗО был наиболее развит, судя по изображениям в пещерах?

А) портрет

В) анималистический

С) бытовой

2. Какие изображения в палеолите встречаются чаще:

А) животных

В) людей

С) растений

Искусство Древнего Египта.

3. Древние египтяне...

А) верили в загробную жизнь

В) верили в бога

С) ничему и никому не верили.

4. Каноны в Древнем Египте:

А) указы фараона

В) жилища древних египтян

С) свод правил

5. Наиболее грандиозная пирамида Древнего Египта:

А) Хеопса

В) Хефрена

С) Микерина

6. Кому был посвящен самый совершенный в египетском искусстве женский скульптурный портрет?

А) царице Клеопатре

В) царице Хатшепсут

С) царице Нефертити

7. Чья единственная неразграбленная гробница, полная несметных художественных сокровищ, была открыта английским археологом Г. Картером в 1922 году?

А) Тутанхамона

В) Аменхотепа

С) Рахотепа

Искусство Древней Греции.

8. Автором скульптуры «Дорифор» был

А) Фидий

В) Скопас

С) Поликлет

9. Символом величайшего расцвета древнегреческой классики становится:

А) ансамбль Афинского Акрополя

В) Пракситель «Артемиды»

С) барельеф «Битва амазонок»

10. Скульптор знаменитой статуи «Дискобол» - это:

А) Мирон

В) Фидий

С) Поликлет

11. Этот ордер, по мнению греков, является воплощением мужского характера:

А) дорический

В) ионический

С) коринфский

12. Ника Самофрокийская, Афродита Милосская, Лаокоон эти прославленные статуи принадлежат к:

А) греческой классике

В) эллинизму

С) романскому стилю

13. Стояла на высокой скале над морем, трубя, в боевой рог статуя:

А) Венеры Милосской

В) Ники Самофракийской

С) Ники Аптерос

14. Самый известный классический храм Древней Греции, который находился в Афинском Акрополе?

А) храм Зевса

В) храм Аполлона

С) храм Парфенон

15. К какому стилю относятся вазы, на которых рисунок нанесен черным лаком по красному фону

- A) **краснофигурный стиль**
- B) чернофигурный стиль
- C) «камарес»

Искусство Древнего Рима.

16. «Акведук» - это:

- A) фонтан
- B) **водопровод**
- C) бассейн

17. «Форум» - это:

- A) храм
- B) **площадь**
- C) баня

18. В плане архитектуры римлянами было придумано:

- A) **арка**
- B) диптер
- C) храм

19. В чем отличие римской скульптуры от греческой?

- A) **портретное сходство**
- B) копии греческих скульптур
- C) посвящены богам

20. Как иначе называется римский «храм всех богов»?

- A) Форум
- B) **Пантеон**
- C) Колизей

Искусство стран Междуречья. Искусство Индии, Китая, Японии, Америки.

21. Выдающийся центр Междуречья:

- A) **Вавилон**
- B) Шумер
- C) Урук

22. Первыми культовыми памятниками буддизма стали:

- A) **ступы**
- B) чайтьи
- C) вихары

23. Что означает имя Будда:

- A) единственный
- B) добрый
- C) **просветленный**

24. Название пути, по которому везли продавать шелк из Китая

- A) Степной
- B) Лазуритовый
- C) **Шелковый**

25. Знак «Инь-Янь» является:

- A) **отображением противоборства света и тьмы**
- B) отображением китайского культа
- C) отображением союза добра и зла

26. В качестве тотема ольмеки почитали:

- A) ворона
- B) волка
- C) **ягуара**

27. Высота самой большой пирамиды майя достигает:

- A) **70 м**
- B) 50 м
- C) 100 м

28. Название миниатюрной японской скульптуры:

- A) Но
- B) Нэцкэ**
- C) Кабуки

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	A	A	C	A	C	A	C	A	A	A	B	B	C
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	B	B	A	A	B	A	A	C	C	A	C	A	B

- «5» (отлично) – 25-28;
- «4» (хорошо) – 20-24;
- «3» (удовлетворительно) - 14-19;
- «2» (неудовлетворительно) - до 13.

Вариант №2

Первобытное искусство.

1. Древняя скульптура женского божества называется:

- A) Венера**
- B) Афродита
- C) Мадонна

2. Следы пальцев на влажной глине, называются:

- A) макароны**
- B) вермишель
- C) лапша

Искусство Древнего Египта.

3. В XIV в. до н. э. фараон Аменхотеп IV для укрепления собственной власти запретил старые культы и провозгласил истинного бога:

- A) Осириса
- B) Атона**
- C) Анубиса

4. Что наиболее характерно для древнеегипетского искусства?

- A) монументальность**
- B) изящество
- C) реализм

5. С чем связаны следующие имена фараонов: Хеопс, Хефрен, Микерин?

- A) для них были воздвигнуты самые большие пирамиды в Гизе**
- B) это самые известные скульпторы Египта
- C) авторы иероглифов

6. Чья единственная неразграбленная гробница, полная несметных художественных сокровищ, была открыта английским археологом Г. Картером в 1922 году?

- A) Тутанхамона**
- B) Аменхотепа
- C) Рахотепа

7. К самым значительным произведениям древнеегипетского искусства относят:

- A) скульптуры Нефертити**
- B) портреты Рахотепа
- C) скульптуру Хефрена

Искусство Древней Греции.

8. Автором скульптуры «Дорифор» был

- A) Фидий
- B) Скопас
- C) Поликлет**

9. Самый известный классический храм Древней Греции, который находился в Афинском Акрополе?

А) храм Зевса

В) храм Аполлона

С) **храм Парфенон**

10. Была найдена на острове Милос:

А) Юнона

В) Аполлон

С) **Венера**

11. К какому стилю относятся вазы, на которых рисунок нанесен черным лаком по красному фону

А) **краснофигурный стиль**

В) чернофигурный стиль

С) «камарес»

12. Этот ордер, по мнению греков, является воплощением мужского характера:

А) **дорический**

В) ионический

С) коринфский

13. Символом величайшего расцвета древнегреческой классики становится:

А) **ансамбль Афинского Акрополя**

В) Пракситель «Артемида»

С) барельеф «Битва амазонок»

14. Скульптор знаменитой статуи «Дискобол» - это:

А) **Мирон**

В) Фидий

С) Поликлет

15. Автором скульптуры «Дорифор» был

А) Фидий

В) Скопас

С) **Поликлет**

Искусство Древнего Рима.

16. «Акведук» - это:

А) фонтан

В) **водопровод**

С) бассейн

17. «Форум» - это:

А) храм

В) **площадь**

С) баня

18. Символом величайшего расцвета древнегреческой классики становится:

А) **ансамбль Афинского Акрополя**

В) Пракситель «Артемида»

С) барельеф «Битва амазонок»

19. В Древнем Риме ордер играл роль:

А) конструктивную

В) **декоративную**

С) опорную

20. В чем отличие римской скульптуры от греческой?

А) **портретное сходство**

В) копии греческих скульптур

С) посвящены богам

Искусство стран Междуречья. Искусство Индии, Китая, Японии, Америки.

21. Выдающийся центр Междуречья:

А) **Вавилон**

В) Шумер

- С) Урук
22. Первыми культовыми памятниками буддизма стали:
- А) вихары
В) чайтьи
С) **ступы**
23. Самая древняя и знаменитая скульптура Индии:
- А) ворота ступы в Санчи
В) статуя Будды. Ганхара
С) **четыре льва, сросшиеся спиной, несут в себе буддийское «колесо закона»**
24. Уникальный архитектурный памятник в Китае:
- А) «алтарь Зевса»
В) «Железная дверь»
С) **«Китайская стена»**
25. Знак «Инь-Янь» является:
- А) **отображением противоборства света и тьмы**
В) отображением китайского культа
С) отображением союза добра и зла
26. Теотиуакан располагался недалеко от современного:
- А) Мехико
В) Бразилии
С) **Мексики**
27. Самая большая пирамида майя:
- А) Храм Солнца
В) **Костильо**
С) Пернатый Змей
28. Религиозное течение, оказавшее сильнейшее влияние на японскую культуру:
- А) конфуцианство
В) **буддизм**
С) ислам

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А	А	В	А	А	А	А	С	С	С	А	А	А	С
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
С	В	В	А	В	А	А	А	С	С	А	С	В	В

- «5» (отлично) – 25-28;
«4» (хорошо) – 20-24;
«3» (удовлетворительно) - 14-19;
«2» (неудовлетворительно) - до 13.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (зачет)

Период проведения аттестации: 10-й семестр (5 класс)

Знать:

- основные этапы развития изобразительного искусства;
- роль и значения изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- основные понятия изобразительного искусства;
- значение культуры Византийской империи;
- романский и готический стили архитектуры;
- искусство средневекового Востока;
- история развития художественной культуры Древней Руси, ее архитектуру;
- мировое значение древнерусского искусства;
- становление общерусского стиля в изобразительном искусстве;
- творчество Феофана Грека и Андрея Рублева;
- художественную культуру эпохи Возрождения.

Уметь:

- выделять основные черты художественного стиля;
- выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- анализировать произведения изобразительного искусства;
- проводить ассоциативные связи с другими видами искусств.

Форма проведения: Тестовое задание

Раздел: Средневековое искусство

1. Как называется самый известный храм Византии?

- А) церковь Успения в Никее
- В) храм Святой Софии в Константинополе**
- С) церковь Сан-Витале

2. Много места в Софийском соборе занимает:

- А) мозаика, фреска
- В) витраж**
- С) станковая живопись

3. Самая знаменитая византийская икона?

- А) Владимирская богородица**
- В) Успенская богородица
- С) Богородица из Равенны

4. Орнаментика византийской книги это:

- А) фронтисписы, виньетки, растительный орнамент, инициалы**
- В) гравюра, картонный переплет
- С) буквица, шрифт

Раздел: Средневековое искусство Западной Европы

5. Архитектура раннего средневековья:

- А) церковь
- В) храм
- С) замок**

6. основополагающая роль в развитии средневековой архитектуры принадлежит:

- А) Германии
- В) Франции**

С) Испании

7. О каком архитектурном стиле идет речь: “главная роль отводилась суровой, крепостного характера архитектуре...”

А) готический

В) романский

С) барокко

8. Идеал эпохи Средневековья в:

А) телесной красоте

В) телесной и духовной красоте

С) духовной красоте

9. “Ведущим архитектурным стилем стал городской собор со стрельчатыми сводами, устремленными ввысь... с многоцветными витражами”. О каком архитектурном стиле идет речь?

А) романском

В) барокко

С) готическом

10. Собор ранней готики, воплощающей идею монархической власти и открывающий новую страницу в развитии архитектуры Западной Европы:

А) Реймский собор

В) собор в Кёльне

С) собор Парижской Богоматери

11. Искусство средневековья проникнуто духом:

А) символики

В) науки

С) мифологии

12. Как на Востоке называется высшая мусульманская школа?

А) Медресе

В) Минарет

С) Мечеть

Раздел: Искусство Древней Руси X- начала XV

13. Что явилось причиной размаха архитектурного строительства на Руси?

А) Античные традиции

В) Влияние Византии

С) Принятие христианства

Д) Рост городов

14. Храм Покрова на Нерли был построен:

А) во Владимире

В) в Чернигове

С) в Великом Новгороде

15. Кто из художников Византии и Древней Руси написал икону «Спас в силах»?

А) Феофан Грек

В) Андрей Рублев

С) Дионисий

16. Кто является автором иконы «Троица»?

А) Феофан Грек

В) Андрей Рублев

С) Дионисий

17. Как называется главный собор города Владимира?

А) Дмитриевский собор

В) Успенский собор

С) Преображенский собор

Д) Покровский

Раздел: Возрождение

18. Культурное течение Возрождение противопоставило церковной идеологии культ Человека, отсюда название:

- A) реформация
- B) гуманизм**
- C) интуитивизм

19. Отличительные черты Возрождения:

- A) связь культуры и религии, подчинение человека церкви
- B) подражание античности, лишение человека права на развитие своих способностей
- C) светский характер культуры, гуманизм, обращение к античности**

20. Любимый сюжет живописи Ренессанса:

- A) исторические события Италии 14-16 вв.
- B) Мадонна с младенцем**
- C) изображение природы Италии

21. Среди работ этого художника - "Поцелуй Иуды", "Оплакивание Христа" и другие:

- A) Брунеллески
- B) Джотто**
- C) Боттичелли

22. Одна из самых пленительных созданий мировой живописи картина Боттичелли:

- A) «Рождение Венеры»**
- B) «Весна»
- C) «Покинутая»

23. Соотнеси название работы и автора:

1) "Джоконда"	A) Микеланджело
2) "Рождение Венеры"	B) Боттичелли
3) "Давид"	C) Леонардо да Винчи (1-в, 2-б, 3-а)

24. Одной из живописных последних работ Микеланджело была выполненная в 1514 г. огромная фреска Сикстинской капеллы. Какой библейский сюжет был изображен?

- A) "Сотворение мира"
- B) "Потоп";**
- C) "Тайная вечеря"

25. Временные рамки Северного Возрождения:

- A) 14-16 века
- B) 12-16 века
- C) 15-16 века**

26. В творчестве Дюрера ренессансная ясность представлений сочетается:

- A) с научностью**
- B) со средневековой фантастикой и суеверием
- C) с оптимизмом

27. Главные персонажи в картинах Питера Брейгеля:

- A) люди и природа**
- B) библейские пророки
- C) богатые горожане

28. Как называется это гениальное произведение гениального художника?

- A) «Джоконда» Леонардо да Винчи**
- B) «Юдифь» Джорджоне
- C) «Мадонна» Пармиджанино

29. Какого выдающегося художника называли «певцом мадонн»; он был автором «Сикстинской мадонны»?

- A) Джованни Беллини
- B) Паоло Веронезе
- C) Рафаэль**

30. Какой гениальный нидерландский художник написал картину «Слепые»?

- A) Ян ван Эйк

В) Иероним Босх

С) Питер Брейгель Старший

31. Знаменитый немецкий художник, автор цикла гравюр «Апокалипсис», одна из которых – «Четыре всадника»?

А) Альбрехт Дюрер

В) Лукас Кранах Старший

С) Ганс Гольбейн Младший

32. Его называют основоположником сюрреализма. Ему принадлежит картина «Воз сена»:

А) Мазаччо

В) Питер Брейгель Старший

С) Иеронимус Босх

33. Творчество Тинторетто принадлежит к периоду:

А) Триченто

В) Кватраччето

С) Чинквиченто

34. За эту картину Паоло Веронезе был призван на суд инквизиции:

А) «Венера и Адонис»

В) «Пир в доме Ливия»

С) «Распятие»

Ключ к тестовым заданиям

1 В	2 В	3 А	4А	5 С	6 В	7 В	8 С	9 С	10С	11А	12А	13А	14А	15А	16В	17С
18В	19С	20В	21 В	22А	23(1- в, 2- б, 3- а)	24В	25С	26А	27А	28А	29С	30С	31А	32С	33С	34В

«5» (отлично) – 31-34;

«4» (хорошо) – 24-30;

«3» (удовлетворительно) - 17-23;

«2» (неудовлетворительно) - до 16.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (зачет)

Период проведения аттестации: 12-й семестр (6 класс)

Знать:

- основные этапы развития изобразительного искусства;

- роль и значения изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;

- основные понятия и термины: ампиризм; барокко; шинлаури; классицизм;

- искусство Руси второй половины XV-XVIII вв;
- своеобразие русской архитектуры;
- московское зодчество и живопись XV-XII веков;
- архитектурно-художественный ансамбль Московского Кремля;
- творчество Дионисия и Симона Ушакова;
- характерные черты барочной архитектуры. Скульптурные шедевры Л. Бернини;
- творчество Микеланджело Караваджо;
- творчество Никола Пуссена и Клода Лоренна;
- особенности творчества мастеров голландской живописи;
- характерные черты классицизма в различных видах искусства;
- характерные черты стиля рококо и эстетики сентиментализма;
- основные художественные школы в западноевропейском и русском изобразительном искусстве.

Уметь:

- выделять основные черты художественного стиля;
- выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- анализировать произведения изобразительного искусства;
- проводить ассоциативные связи с другими видами искусств.

Форма проведения: Тестовое задание

Раздел: Искусство Руси второй половины XV-XVIII вв.

1. Крепостное сооружение Москвы с прочными стенами и высокими башнями:

- A) Кремль
- B) Успенский Собор
- C) Благовещенский Собор

2. Фон иконы на Руси часто делали:

- A) чёрным
- B) коричневым
- C) красным или золотым

3. Три купола при строительстве храмов символизировали:

- A) взаимосвязь Христа с двенадцатью апостолами — его учениками.
- B) Святую Троицу, единство Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа
- C) проявление божественного и человеческого начал во Христе.

4. Успенский собор Московского кремля был построен по типу:

- A) Собора Св. Софии Новгородской
- B) Успенского собора во Владимире
- C) Церкви Параскевы Пятницы в Чернигове.

5. В возведении ансамбля Московского кремля на рубеже XV – XVI вв. принимали участие зодчие:

- A) французские
- B) итальянские
- C) немецкие

6. Выберите имена наиболее крупных иконописцев Древней Руси:

- A) Симон Ушаков
- B) В. Боровиковский
- C) Д. Левицкий
- D) Дионисий

7. Иконостас – это:

- A) свод правил о написании икон
- B) церковный праздник

С) стена из икон перед алтарем
8. Назовите самый главный ряд в иконостасе?

- А) Местный ряд
- В) Деисусный
- С) Пядничный

9. Оружейная палата Московского Кремля это:

- А) Старейший российский музей-сокровищница
- В) Палата с оружием
- С) Оружейное предприятие

Раздел: Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв

10. Определите самого великого итальянского архитектора и скульптора XVII века, автора скульптур «Аполлон и Дафна», «Экстаз святой Терезы»:

- А) Джованни Лоренцо Бернини
- В) Жан-Антуан Гудон
- С) Антуан Бурдель

11. К какому художественному стилю относятся картины французского художника Н. Пуссена «Пейзаж с Полифемом», «Аркадские пастухи»?

- А) классицизм
- В) барокко
- С) романтизм

12. Какой известный испанский художник написал картины: «Вид Толедо», «Похороны графа Оргаса»?

- А) Сурбаран
- В) Рибера
- С) Эль Греко

13. Как звали выдающегося испанского художника, автора картин «Менины», «Пряхи», «Сдача Бреды», «Портрет Инокентия X»?

- А) Веласкес
- В) Сурбаран
- С) Мурильо

14. В каком художественном стиле писал картины знаменитый фламандский художник Питер Пауль Рубенс?

- А) классицизм
- В) барокко
- С) рококо

15. Прославленный ученик Рубенса, герои его полотен благородны и аристократичны: «Семейный портрет», «Портрет Карла I на охоте»?

- А) Снейдерс
- В) Антонис ван Дейк
- С) Иорданс

16. Душевная чистота, гармония, прозрачность письма в произведениях этого голландского художника; одна из прославленных его картин «Девушка, читающая письмо»?

- А) Франс Хальс
- В) Ян Вермер Дельфтский
- С) Тербох

17. Гениальный голландский художник, автор выдающихся произведений: «Возвращение блудного сына», «Ночной дозор», «Святое семейство», «Автопортрет с Саскней на коленях»?

- А) Рембрандт Харменс ван Рейн
- В) Франс Хальс
- С) Питер де Хох

18. В произведениях этого французского художника «галантного» 18-го века – мир актеров, флиртующих дам и кавалеров: «Жиль», «Актеры французской комедии», «Общество в парке»?

- А) Фрагонар
- В) Буше
- С) Антуан Ватто

19. Автор прославленных произведений классического стиля: «Клятва Горациев», «Смерть Марата»?

- А) Шарден
- В) Жан Луи Давид
- С) Энгр

20. Знаменитый английский портретист, написавший работы в классическом стиле: «Дама в голубом», «Мальчик в голубом»?

- А) Уильям Хогарт
- В) Джошуа Рейнолдс
- С) Томас Гейнсборо

Раздел: Русское искусство XVIII века

21. К числу наиболее известных портретистов Петровской эпохи следует отнести:

- А) И. Н. Никитин
- В) К. П. Брюллов
- С) Ф. С. Рокотов
- Д) А. М. Матвеев

22. В русской архитектуре XVIII века представлены следующие художественные стили:

- А) рококо
- В) готика
- С) классицизм
- Д) барокко

23. Ф. Б. Растрелли – яркий представитель стиля:

- А) рококо
- В) классицизм
- С) барокко

24. Ансамбль Екатерининского дворца в Пушкине принадлежит:

- А) К. И. Росси
- В) В. И. Баженову
- С) Ф. Б. Растрелли

25. И. Я. Вишняков является автором следующих работ:

- А) Портрет Сары Фермор
- В) Портрет статс-дамы Измайловой
- С) Портрет Анны Леопольдовны

26. «Портрет неизвестного в треуголке», «Портрет В. И. Майкова», «Портрет В. Н. Суровцевой» принадлежат кисти:

- А) В. Л. Боровиковского
- В) Д. Г. Левицкого
- С) Ф. С. Рокотова

27. В. И. Баженову принадлежат следующие произведения:

- А) Дом Пашкова
- В) Инженерный замок
- С) Голицынская больница

28. Основные художественные направления в живописи во второй половине XVIII в.:

- А) барокко
- В) классицизм
- С) сентиментализм
- Д) просветительский реализм

29. Наиболее известными скульпторами XVIII века являются:

- А) Ф. Шубин**
- В) М. Антокольский
- С) Б. Растрелли**
- Д) М. Чижов

30. К числу произведений А. П. Лосенко относятся:

- А) «Прощание Гектора с Андромахой»**
- В) «Испытание силы Яна Усмаря»
- С) «Владимир и Рогнеда»**

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А	С	В	В	В	А, D	С	В	А	А	А	С	А	В	В
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
В	А	С	В	С	А, D	А, С, D	С	С	А, С	С	А, В	В, С, D	А, С	А, С

«5» (отлично) – 27-30;

«4» (хорошо) – 21-26;

«3» (удовлетворительно) - 15-20;

«2» (неудовлетворительно) - до 14.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (зачет)

Период проведения аттестации: 14-й семестр (7 класс)

Знать:

- основные понятия и термины: «классицизм», «реализм», «импрессионизм», «постимпрессионизм», «барбизонцы», «эклектика», «русский ампи́р»;
- этапы развития классицизма и его распространение в странах Европы;
- живопись романтизма и ее крупнейшего представителя Ф.Гойя;
- творчество гениального испанского художника Делакруа;
- социальную тематику в творчестве Г. Курбе;
- историю и реальность в творчестве О. Домье;
- творчество Уильяма Тернера;
- творчество Дюпре;

- картину К. Моне «Впечатление. Восход солнца» и ее роль в возникновении и становлении импрессионизма;
- городские пейзажи в творчестве К. Писсарро;
- импрессионизм в скульптуре. О. Родена;
- последователей импрессионистов - постимпрессионистов: П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена и А. Тулуз-Лотрека;
- архитектурные особенности русского искусства XIX века;
- особенность классицизма и ампира в архитектурных ансамблях Петербурга;
- творчество Александр Андреевич Иванов;
- особенности архитектуры русского классицизма;
- творчество К. П. Брюллова;
- творчество русских художников-передвижников.

Уметь:

- выделять основные черты художественного стиля;
- выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- анализировать произведения изобразительного искусства;
- проводить ассоциативные связи с другими видами искусств.

Форма проведения: Тестовое задание

Раздел: Искусство Западной Европы XIX века

1. Автор картины, написанной в романтическом стиле «Свобода на баррикадах»?

- А) Жерико
- В) Делакруа
- С) Гойя

2. Гениальный испанский художник, наиболее ярко выразивший сущность романтизма в своих произведениях, автор работ: «Расстрел повстанцев», серия гравюр «Капричос»?

- А) Жерико
- В) Делакруа
- С) Гойя

3. Первая картина Эжен Делакруа (1798-1863):

- А) «Данте и Вергилий»
- В) «Афродита Милосская»
- С) «Хиосская резня»

4. Автор картины, написанной в романтическом стиле «Свобода на баррикадах»?

- А) Жерико
- В) Делакруа
- С) Гойя

5. Определите известного французского живописца конца 18 века, автора картин «Клятва Горациев», «Смерть Марата»:

- А) Жан Огюст Доменик Энгр
- В) Жак Луи Давид
- С) Гойя

6. Определите крупнейшего английского художника, представителя английского романтизма, автора картин «Трафальгурская битва» «Кораблекрушение», «Улисс и Полифем»:

- А) Джон Констебл
- В) Уильям Тернер
- С) Жак Луи Давид

7. «Барбизон» - это:

- А) деревня
- В) город

С) фамилия художника

8. По мнению Дюпре:

А) природа значительнее человека

В) человек значительней природы

С) они равноправны

9. Назовите автора картины «Олимпия»:

А) Клод Моне

В) Эдуард Мане

С) Эдгар Дега

10. О какой картине идёт речь:

«Многочисленная охрана бессильна перед натиском разъярённой толпы. На следующий день картину размещают так высоко, чтобы возмущённая публика не смогла в ярости пронзить её острым зонтиком».

А) «Завтрак на траве»

В) «Абсент»

С) «Олимпия»

11. Что означает понятие «импрессионизм» в переводе с французского impression ?

А) восторг

В) впечатление

С) восхищение

12. Одна из особенностей живописного языка импрессионистов:

А) изображение исторических событий

В) фронтальность композиции

С) техника пастели

13. Назовите картину художника Огюста Ренуара:

А) «Голубые танцовщицы»

В) «Качели»

С) «Абсент»

14. Соотнесите название картины и их автора:

А) Э.Мане 1) «Впечатление. Восход солнца»

В) К.Моне 2) «Голубые танцовщицы»

С) Э.Дега 3) «Олимпия» (1-В,2-С,3-А)

15. «Вольный воздух» (от французского *pleiair*) для художников – импрессионистов это:

А) пленер

В) пастель

С) передача света

16. Как называлась выставка картин, открытая 15 мая 1863г.?

А) «Салон импрессионистов»

В) «Салон отверженных»

С) «Постимпрессионизм»

17. К какому из художников принадлежат данные картины «Бульвар Капуцинок в Париже», «Кувшинки», «Впечатление. Восход Солнца», «Сток сена в Живерни»:

А) Э.Мане

В) К.Моне

С) Э.Дега

18. Кто из художников – импрессионистов успешно использовал приёмы будущего кино деление на кадры, наезд камеры, показ фрагментов:

А) К.Моне

В) Э.Дега

С) О.Ренуар

19. Постимпрессионист, автор таитянского цикла картин?

А) Ван Гог

В) Поль Гоген

С) Поль Сезанн

20. Бельгийский постимпрессионист, художник с трагической судьбой, автор знаменитых картин: «Подсолнухи», «Красные виноградники», «Автопортрет с трубкой»?

- А) Гоген
- В) Сезанн
- С) Ван Гог

Раздел: Русское искусство XIX века

21. Начало 19 столетия называют:

- А) Золотым веком русской живописи
- В) Серебряным веком русской живописи
- С) Бронзовым веком русской живописи

22. Александр Андреевич Иванов в первые увидел мраморные античные статуи с гипсовыми слепками в :

- А) Испании
- В) Германии
- С) Италии

23. Сюжет первой картины Павел Андреевич Федотов «Свежий кавалер» выполнена....

- А) карандашом
- В) маслом
- С) акварелью

24. Произведение, сразу же принесшее известность Алексей Кондратьев Саврасов:

- А) «Оттепель»
- В) «Весна»
- С) «Грачи прилетели»

25. Картина А.К. Саврасова, на которой снег написан нежнейшими оттенками голубого, жёлтого, розового...

- А) «Грачи прилетели»
- В) «Весна»
- С) «Просёлок»

26. Картина, которую И.И. Шишкин создал со своим другом...

- А) «Рожь»
- В) «Утро в сосновом лесу»
- С) «Оттепель»

27. Картина Архип Иванович Куинджи, в которой на переднем плане изображены не деревья целиком, а только гибкие стволы ...:

- А) «Берёзовая роща»
- В) «Вечер на Украине»
- С) «Оттепель»

28. Кто был во главе «Товарищества передвижных художественных выставок»?

- А) В.Г. Перов
- В) Н.А. Ярошенко
- С) И.Н. Крамской
- Д) И.И. Шишкин

29. Кто является художником картины «Бурлаки на Волге»?

- А) В.Д. Полевой
- В) В.Н. Суриков
- С) Н.А. Ярошенко
- Д) И.Е. Репин

30. Кто автор картины «Проводы покойника»?

- А) Н.А. Ярошенко
- В) В.Г. Перов
- С) И.Н. Крамской
- Д) И.Е. Репин

31. Кого называли «певцом русского леса»?

- A) И.И. Шишкина
- B) Н.А. Ярошенко
- C) В.В. Верещагин
- D) В.М. Васнецов

32. Какая тема была самая главная в творчестве И.Е. Репина?

- A) портрет
- B) изображение народа
- C) историческая тема
- D) мифологическая тема

33. «Он выразил не только страдание людей каторжного труда, но и грозную общественную силу». О какой картине идёт речь?

- A) «Крестный ход в Курской губернии»
- B) «Бурлаки на Волге»
- C) «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»
- D) «Иван Грозный и сын его Иван»

34. Отметьте работы И.Е. Репина:

- A) портрет Л.Н. Толстого
- B) «Меньшиков в Берёзове»
- C) «Боярыня Морозова»
- D) портрет М.П. Мусоргского.

35. Кто из художников запечатлел былинных богатырей?

- A) И. Крамской
- B) В. Верещагин
- C) В. Васнецов
- D) В. Суриков

36. Направление в архитектуре, доминировавшее в Европе и России во второй половине 19 века. Использование элементов так называемых «исторических» архитектурных стилей:

- A) Ампи́р
- B) Эклéктика
- C) Классицизм

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
С	В	А	В	А	В	А	А	В	С	В	С	В	1- В,2 - С,3 -А	А	В	В	В
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
В	С	А	С	В	С	А	В	А	С	Д	В	А	В	В	А	С	В

«5» (отлично) – 32-36;

«4» (хорошо) – 25-31;

«3» (удовлетворительно) - 18-24;

«2» (неудовлетворительно) - до 17.

Оценочные средства для проведения итоговой аттестации (экзамен)

Период проведения аттестации: 16-й семестр (8 класс)

Знать:

- понятия и термины: «модерн», «символизм», «символ», «сюрреализм», «кубизм», «абстракционизм», «фовизм», «футуризм»; «международный стиль», поп-арт», «оп-арт», «хэппенинг», «перформанс»;
- характерные особенности стиля модерн;

- художественные принципы Ле Корбюзье и Антонио Гауди;
- творчество Пабло Пикасо;
- художественные течения модернизма в живописи;
- фовизм А. Матисса;
- кубизм П. Пикассо;
- сюрреализм в творчестве Сальвадора Дали;
- особенности творчества А.Бурделя;
- основные виды демократического искусства Америки XX века;
- основные виды архитектуры и скульптуры второй половины XX века ;
- основные направления постмодернизма.

Уметь:

- выделять основные черты художественного стиля;
- выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- анализировать произведения изобразительного искусства;
- проводить ассоциативные связи с другими видами искусств.

Раздел: История искусства зарубежных стран конца XIX-первой половины XX века

1. К какому стилю относится творчество архитектора Ле Корбюзье?

- А) Готика
- В) Модерн**
- С) Конструктивизм

2.Символизм является направлением в искусстве:

- А) XX в
- В) Конца XIX – начала XX вв**
- С) XVI в

3.Авангард является направлением в искусстве:

- А) Второй половины XIX в.
- В) XX в**
- Г) XVIII в

4.Кто из этих был символистом?

- А) Ж.Брак
- В) С.Маларме**
- С) С.Дали

5. Выделите представителей сюрреализма в живописи:

- А) Климт
- В) Гоген**
- С) Дали

6.Сюрреализм в переводе с французского :

- А) «сверхреальность»
- В) «сверхъестественность»
- С) «сверхнеобычность»

7.Сальвадор Фелипе Хасин-то Дали родился в городе :

- А) Фигерас**
- В) Гондурас
- С) Омск

8.Непосредственным толчком к появлению кубизма послужили две большие выставки:

- А) Сезанна**
- В) Микеланджело
- С) Коровина

9.Лидером какого течения был Матисс?

- А) Фовизма**
- В) Кубизма
- С) Супрематизма

10.Какая картина считается первым шедевром Матисса?

- А) «Роскошь, покой и наслаждение»
- В) «Радость жизни»
- С) «Голубая обнаженная»

11. В творчестве какого живописца были «голубой» и «розовый» периоды?

- А) Пабло Пикассо
- В) Эдуард Мане
- С) Матисс

Раздел: Демократическое искусство первой половины XX века

12.Французский художник XX века , мастер реалистической скульптуры, автор рельефов памятника шахтерам, памятника генералу Альвеару:

- А) А. Майоль
- В) Ш. Деспио
- С) А. Бурдель

13. Художник - графист, умело сочетавший старинную технику гравюры с остросовременными ритмами и темами. Автор работ: «От черного к белому», «Город»»:

- А) О.Дикс
- В) Ф. Мазерель
- С) Г.Гросс

14. Мексиканское своеобразие в живописи выражалось в:

- А) Станковом искусстве
- В) Религиозном искусстве
- С) Монументальном искусстве

15. Яркий представитель мексиканской графики, основатель мастерской народной графики:

- А) Бустос
- В) Л.Мендес
- С) А.Сальсе

16.Название американской группы, развивающей демократические тенденции в искусстве:

- А) «Девятка»
- В) «Десятка»
- С) «Восьмерка»

Раздел: История искусства зарубежных стран второй половины XX века- начала XXI века

17. Главное направление в европейской архитектуре после Второй мировой войны»:

- А) Архитектура объемных сооружений
- В) Градостроительство
- С) Ландшафтно-парковая

18. Художник – виталист, скульптор XX века, создатель нового пластического языка через изучение музейных экспозиций:

- А) Э.Барлах
- В) Г.Мур
- С) А. Колдер

19. Художники реалистического искусства Англии:

- А) О. Джон
- В) Э. Мане
- С) Ф. Бренгвин
- Д) П. Хогарт

20. Гиперреализм – это:

- А) Течение подвергшее критике индустриализацию
- В) Использование ярких красок

С) Направление в изобразительном искусстве последней трети 20-го века, сочетающее предельную натуральность образов

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В	В	В	В	В,С	А	А	А	А	А
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А	С	В	С	В	С	В	В	А, С, D	С

«5» (отлично) – 18-20;

«4» (хорошо) – 14-17;

«3» (удовлетворительно) - 10-13;

«2» (неудовлетворительно) - до 9.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по предмету

ПЛЕНЭР

(ПО.03.УП.01)

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы

в области изобразительного искусства

«ЖИВОПИСЬ»

срок реализации 5 лет

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание учебного предмета
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список литературы
8. Фонды оценочных средств

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Рабочая программа учебного предмета «Пленэр» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», и составлена на основе Проекта программы по учебному предмету ПО.03.УП.01 «Пленэр» утвержденной МКРФ, институтом развития образования в сфере культуры и искусства в 2012 году.

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе обучающиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения. Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» с нормативными сроками обучения 8 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5 лет с четвертого класса.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Пленэр» при реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет составляет 140 часов.

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год. Занятия пленэром проводятся одну неделю в июне месяце по 4 часа в день.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	Классы										
	4		5		6		7		8		
полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Практические занятия	28		28		28		28		28		140
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет		зачет	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, литературном и других музеях, где обучающиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

Объем учебных занятий по учебному предмету «Пленэр» при реализации программы «Живопись» составляет 4 часа ежедневно.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний;

- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

Задачи учебного предмета:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;
- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы

преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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, создание художественных впечатлений).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

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

Имеется натурный и методический фонды, которые подобраны в соответствии с содержанием учебного предмета.

Первый год обучения.

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Практическое задание
1.	Знакомство с предметом «Пленэр».	практическая работа	7	4
2.	Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения.	практическая работа	7	4
3.	Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека.	практическая работа	7	4
4.	Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы).	практическая работа	7	4
5.	Натюрморт на пленэре.	практическая работа	7	4
6.	Линейная перспектива ограниченного пространства.	практическая работа	7	4
7.	Световоздушная перспектива.	практическая работа	7	4
			49	28

Второй год обучения.

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Практическое задание
1.	Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев.	практическая работа	7	4
2.	Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле.	практическая работа	7	4
3.	Архитектурные мотивы.	практическая работа	7	4
4.	Натюрморт на пленэре.	практическая работа	7	4

5.	Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека.	практическая работа	7	4
6.	Линейная перспектива глубокого пространства.	практическая работа	7	4
7.	Световоздушная перспектива.	практическая работа	7	4
			49	28

Третий год обучения.

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Практическое задание
1.	Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа.	практическая работа	7	4
2.	Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения.	практическая работа	7	4
3.	Архитектурные мотивы.	практическая работа	7	4
4.	Натюрморт на пленэре.	практическая работа	7	4
5.	Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.	практическая работа	7	4
6.	Линейная перспектива глубокого пространства.	практическая работа	7	4
7.	Световоздушная перспектива.	практическая работа	7	4
			49	28

Четвертый год обучения.

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Практическое задание

1.	Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа.	практическая работа	7	4
2.	Этюды и зарисовки пейзажей.	практическая работа	7	4
3.	Архитектурные мотивы.	практическая работа	7	4
4.	Натюрморт на пленэре.	практическая работа	7	4
5.	Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.	практическая работа	7	4
6.	Линейная перспектива.	практическая работа	7	4
7.	Световоздушная перспектива.	практическая работа	7	4
			49	28

Пятый год обучения.

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Практическое задание
1.	Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми.	практическая работа	7	4
2.	Длительные этюды и зарисовки пейзажа.	практическая работа	7	4
3.	Архитектурные мотивы.	практическая работа	7	4
4.	Натюрморт на пленэре.	практическая работа	7	4
5.	Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в порту).	практическая работа	7	4
6.	Линейная и световоздушная перспектива.	практическая работа	7	4
7.	Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра.	практическая работа	7	4
			49	28

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

При рисовании с натуры в условиях пленэра обучающимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и

живописи. Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: обучение по наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени отводится на графику, половина - на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения.

Обучающиеся **первого года** (4-й класс) обучения по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе в библиотеке школы.

Обучающиеся **второго года** (5-й класс) обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Обучающиеся **третьего года** (6-й класс) обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состоянии с решением различных композиционных приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Обучающиеся **четвертого года** (7-й класс) обучения решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Обучающиеся **пятого года** (8-й класс) обучения развивают умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями, находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах. Ставятся задачи на выполнение сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей. Задания тесно связаны со станковой композицией.

Первый год обучения

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр». Ознакомление с основными отличиями пленэрной практики от работы в помещении. Решение организационных задач по месту и времени сбора, оснащению и основным правилам работы. Зарисовки и этюды

первоплановых элементов пейзажа (розетка листьев одуванчика, лопуха).

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения. Зарисовка ствола дерева. Передача тоновых и цветовых отношений неба к земле. Знакомство с особенностями пленэрного освещения, теплохолодности, рефлексов. Изменение локального цвета. Этюды пейзажей на отношении «небо-земля» с высокой и низкой линией горизонта. Зарисовка стволов берез (на светлом фоне неба и на темном фоне зелени).

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека. Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа одним цветом с использованием силуэта.

Материал. Тушь, акварель.

Тема 4. Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы). Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа тенями. Этюд калитки с частью забора. Рисунок фрагмента чугунной решетки с частью сквера.

Материал. Карандаш, тушь, маркер, акварель.

Тема 5. Натюрморт на пленэре. Выразительная передача образарастительного мотива. Умение находить гармоничные цветовые отношения. Использование различных приемов работы карандашом и приемов работы сакварелью. Рисунок ветки дерева в банке, вазе. Этюд цветка в стакане.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 6. Линейная перспектива ограниченного пространства. Знакомство с визуальным изменением размера предметов в пространстве на примере городского дворика. Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов. Зарисовка крыльца спорожками. Этюд угла дома с окном, части крыши с чердачным окном.

Материал. Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени.

Этюд пейзажа с постройкой на среднем плане. Зарисовка дома с пейзажем.

Материал. Карандаш, акварель.

Второй год обучения

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев.

Образное восприятие природных форм. Рисование тенями: живописный или графический подход к рисунку в зависимости от характера пластики природы. Зарисовки крупных камней, пней интересной формы. Этюды деревьев (монохром).

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле. Зарисовки цветов и растений.

Развитие пленэрного цветоощущения, передача общего тона и тонально-цветовых отношений в пейзаже. Выявление возможностей акварельных красок в передаче различного состояния природы. Использование различных приемов работы карандашом. Этюды на большие отношения неба к земле приемом *alargima* при разном освещении. Зарисовки разных по форме цветов и растений.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов природы и колористическая связь их с окружением. Совершенствование навыков работы в технике *alargima*, дальнейшее обогащение живописной палитры. Этюд дома с деревьями и частью забора. Зарисовки несложных архитектурных сооружений.

Материал. Карандаш, акварель, тушь.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Определение правильных цветотональных отношений. Развитие навыков в передаче пленэрного освещения, решения тонально-цветовых отношений, градации теплоты/холодности. Два этюда букетика цветов (на светлом и на темном фоне). Зарисовки корней деревьев с нижней частью ствола.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 5. Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека.

Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового, линейно-тонального изображения животных и птиц. Выявление в набросках и этюдах характерных движений. Грамотная компоновка нескольких изображений.

Материал. Карандаш, маркер, гелевая ручка, акварель.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства. Практическое знакомство с передачей перспективы на конкретном примере. Грамотная передача тональных и цветовых отношений с учетом перспективы. Рисунок дома с частью улицы, уходящей в глубину. Этюд части дома с окном или крылечком и части улицы.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Объемно-пространственное восприятие пейзажа.

Красивое ритмическое расположение в листе пятен и линий. Изменение цвета в пространстве. Этуд и зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа (два этюда - со светлыми и с темными стволами). Материал. Карандаш, акварель.

Третий год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа.

Интересное композиционное решение. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Тропинки, аллеи, крутые склоны, деревья, кустарники.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер.

Тема 2. Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения. Целостность восприятия природы и цельность ее изображения.

Изучение характера освещения. Этюды и зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами.

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Передача пропорций архитектурных частей здания. Детализировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковичами, оконных проемов с решетками и т.д.)

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Совершенствование навыков работы с акварелью в условиях пленэрного освещения. Разнообразие рефлексив.

Умение находить гармоничные цветовые и тоновые отношения. Зарисовки и этюды букета цветов в вазе на солнце и в тени.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер.

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.

Совершенствование навыков передачи характера движений и поз домашних и диких животных. Пластика фигуры человека.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства. Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Развитие навыков работы с различными материалами. Рисунок лодок, катеров в различных ракурсах. Этюды мостков на реке, причалов для лодок.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Передача плановости в пейзаже.

Цельность восприятия. Выделение композиционного центра. Этуд и зарисовка

холмистого или разнопланового пейзажа с постройками.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Четвертый год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа.

Самостоятельный подход к выбору интересного сюжета. Использование подходящих технических возможностей для создания определенного образа. Кустарники и заросли на берегу реки. Крупные сучья деревьев с частью ствола. Различные постройки.

Материал. Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель, соус.

Тема 2. Этюды и зарисовки пейзажей. Решение композиционного центра.

Грамотное построение пространства. Плановость. Закрепление навыков работы различными художественными материалами. Пейзаж городских окраин.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, соус.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Выявление эстетических качеств архитектурного мотива. Образное решение здания. Грамотная последовательность в работе. Зарисовки и этюды пейзажных мотивов с храмом или другим крупным сооружением.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Передача цветовых и тональных отношений. Образное решение натюрморта. Передача материальности и фактуры предметов. Рисунок натюрморта из предметов дачного быта. Этюд натюрморта из подобных предметов.

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка, уголь, сангина.

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека. Связь состанковой композицией. Поиск живописно-пластического решения. Закрепление технических приемов работы с различными материалами. Этюды сюжетов в зоопарке, в городском саду, на рынке.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Тема 6. Линейная перспектива. Творческий подход в выборе приемов и средств композиции. Выразительность линейного рисунка. Цельность колористического решения. Подробная детализация переднего плана. Этюды зарисовки натюрморта в пейзаже. Натюрморт походного быта.

Материал. Карандаш, акварель, соус, гелевая ручка.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Плановость в пейзаже. Изменение цвета в зависимости от расстояния. Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами. Зарисовка и этюды озера, реки или иного водоема со стеной леса или с

городскими постройками на дальнем берегу.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Пятый год обучения.

Тема 1. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми. Понятие

общего тона и тонально-цветовых отношений в пленэрной живописи.

Интересное композиционное решение. Передача различного состояния погоды, времени дня, освещения. Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки фрагментов пейзажа с людьми на детских площадках и в скверах.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 2. Длительные этюды и зарисовки пейзажа. Образ в пейзаже. Индивидуальное отношение к изображаемому. Последовательное ведение работы, завершенность в рисунках.

Этюды и зарисовки пейзажа с открытым пространством, постройками и деревьями на среднем плане. Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки пейзажей городских парков.

Материал. Карандаш, акварель, фломастеры, уголь, сангина.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Образ архитектурного сооружения. Выразительность ритмов. Грамотное построение с перспективным сокращением. Рисунок и этюд улицы с разнотипными по форме постройками на сложном рельефе местности.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки памятников скульптуры и архитектуры.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Выразительное пластическое решение. Цветовые и тоновые контрасты. Передача материальности и фактуры предметов. Тематический натюрморт. Самостоятельная работа. Творческий натюрморт. Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 5. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в порту). Связь со станковой композицией. Характерные живописно-пластические особенности фигур людей разных профессий. Совершенствование технических приемов работы с различными материалами.

Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки фигуры человека на рынке, на вокзале, на улице.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелевая ручка.

Тема 6. Линейная и световоздушная перспектива. Передача большого пространства и объектов современной техники с соблюдением масштабных величин и перспективы планов. Творческий подход в рисунках. Зарисовка индустриального пейзажа. Этюд пейзажа с мостом через реку. Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки городской стройки.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, тушь.

Тема 7. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра. Умение находить выразительное пластическое решение, работать с подготовительным натурным материалом. Использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. Сюжетная фигурная композиция.

Самостоятельная работа. Работа с подготовительным материалом.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
 - навыки восприятия природы в естественной природной среде;
 - навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

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

Видами контроля по учебному предмету «Пленэр» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится в счет аудиторного времени и подразумевает собой выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»),

«неудовлетворительно») с целью контроля качества освоения конкретной темы по учебному предмету.

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по окончанию пленэра (8,10,12,14,16 семестры). Форма проведения - зачет. Проверка теоретических знаний по изученным темам программы осуществляется в виде тестовых заданий в течение 1 урока, практические умения и навыки проверяются в форме просмотра работ обучающихся.

Критерии оценок

Оценка **5 («отлично»)** предполагает:

- грамотную компоновку в листе;
- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
- соблюдение правильной последовательности ведения работы;
- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

Оценка **4 («хорошо»)** предполагает:

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;
- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
- недостаточная моделировка объемной формы;
- незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка **3 («удовлетворительно»)** предполагает:

- существенные ошибки, допущенные при компоновке;
- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
- грубые ошибки в тональных отношениях;
- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
- небрежность, неаккуратность в работе.

Оценка **2 («неудовлетворительно»)** предполагает:

- неправильно выполнена композиция листа;

- присутствуют грубые ошибки в определении пропорций;
- существенные ошибки в применении законов перспективы
- серьезные ошибки в цветовом и тональном решении;
- неаккуратность в работе;
- неумение довести работу до завершенности;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Освоение учебного предмета «Пленэр» построено, в основном, на изучении и рисовании с натуры различных объектов в условиях природной среды.

Педагог должен исходить из конкретных условий работы с натуры. В ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели.

Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).
2. Выбор точки зрения.
3. Выбор формата изображения.
4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
5. Проработка деталей композиционного центра.
6. Передача больших тоновых и цветовых отношений.
7. Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
8. Подчинение всех частей изображения целому.

Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить «мастер-классы» для учащихся. Для успешного изучения нового учебного материала желательно в конце занятий проводить обсуждение успехов и неудач в группе.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981
2. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985

3. Кузин В.С. наброски и зарисовки.- М.,1981
4. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. - М. Просвещение, 1992
5. Маслов Н.Я. Пленэр. - М.: Просвещение, 1984
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973
7. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981
8. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. - М.: Академический Проект, 2012
9. Барщ А.О. наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
10. Игнатъев СЕ. наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981
11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
12. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008
2. Луковенко Б.А. Рисунок пером. - М.: Просвещение, 2000
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. - Обнинск: Титул, - 1998
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, - 1996
6. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980

Средства обучения

- **индивидуальные:** художественные принадлежности;
- **наглядно - плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натурный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Пояснительная записка

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

Видами контроля по учебному предмету «Пленэр» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится в счет аудиторного времени и подразумевает собой выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с целью контроля качества освоения конкретной темы по учебному предмету.

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по окончании пленэра (8,10, 2,14,16полугодия). Форма проведения - зачет. Проверка теоретических знаний по изученным темам программы осуществляется в виде тестовых заданий в течение 1 урока, практические умения и навыки проверяются в форме просмотра работ обучающихся.

Критерии оценок практической работы по предмету

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

Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: грамотно выполнена композиция листа, точно и аккуратно выполнен подготовительный рисунок (при работе с цветом), соблюдена правильная последовательность ведения работы; прослеживается свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета, грамотное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды, грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве, грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник, прослеживается цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу.

Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе видны небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке, прослеживается неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, незначительные недочеты в тональном и цветовом решении; недостаточная моделировка объемной формы; незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе видны ошибки, допущенные при компоновке, нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка, ошибки в тональных отношениях, ошибки в колористическом и цветовом решении, небрежность, неаккуратность в работе.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в определении пропорций, существенные ошибки в применении законов перспективы, серьезные ошибки в цветовом и тональном решении, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности, неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

Критерии оценивания тестовых заданий

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) 50% - 69% правильных ответов;

«2» (неудовлетворительно) менее 50% правильных ответов.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.03. Пленэрные занятия УП.01. Пленэр

Период проведения аттестации: 8-й семестр (4класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- основные отличия пленэрной практики от работы в помещении;
- характеристики цвета (цветовой тон, насыщенность, светлота) в условиях пленэрного освещения;
- приемы работы акварельными красками;
- понятия «линия горизонта», «линейная перспектива», «воздушная перспектива»;
- что такое «пространственные планы».

Практическая часть

Уметь:

- грамотно компоновать изображение в листе с учетом линейной перспективы;
- грамотно передавать особенности пленэрного освещения;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения неба к земле;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт птиц, животных, фигуры человека;
- грамотно передавать визуальное сокращение пространственных планов.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Что такое пленэр?

- а) работа на открытом воздухе в естественных условиях, а не в стенах мастерской;
- б) жанр живописи;
- в) работа над пейзажем в мастерской.

2. Объекты действительности, которые художник непосредственно наблюдает при их изображении.

- а) натура;
- б) копия;
- в) картина.

3. Быстрый рисунок, отличающийся значительной обобщенностью, дающий лишь общее представление о натуре.

- а) пейзаж;
- б) эскиз;
- в) набросок.

4. Основной вид работы на пленэре из перечисленных ниже:

- а) этюд;
- б) эскиз;
- в) длительный рисунок пейзажа.

5. Рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской. В отличие от наброска, его исполнение может быть очень детализированным.

- а) эскиз;
- б) зарисовка;
- в) длительный рисунок пейзажа.

6. Жанр изобразительного искусства, где основной предмет изображения – природа.

- а) натюрморт;
- б) пейзаж;
- в) портрет.

7. Граница неба с земной или водной поверхностью называется:

- а) горизонт;**
- б) пейзаж;
- в) перспектива.

8. Такая линия горизонта располагается в верхней половине композиции и создает панорамный вид - земли больше, чем неба. О какой линии горизонта идет речь?

- а) низкая линия горизонта;
- б) высокая линия горизонта;**
- в) средняя линия горизонта.

9. Такая линия горизонта создает впечатление монументальности композиции, настроение величественности, торжественности и восхищения – неба больше, чем земли. О какой линии горизонта идет речь?

- а) низкая линия горизонта;**
- б) высокая линия горизонта;
- в) средняя линия горизонта.

10. При выборе формата рисующий в большей степени руководствуется:

- а) особенностями выбранной техники;
- б) целями и задачами рисунка;**
- в) собственными предпочтениями.

11. Компонировка это:

- а) поиск композиции рисунка;**
- б) принцип подбора предметов натюрморта;
- в) завершающий этап рисунка.

12. Наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось впечатление реальности.

- а) перспектива на будущее;
- б) воздушная перспектива;
- в) линейная перспектива.**

13. То, что мы видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше видимых деталей... О какой перспективе идет речь?

- а) перспектива на будущее;
- б) воздушная перспектива;**
- в) линейная перспектива.

14. Визирование это:

- а) передача пропорций в рисунке и живописи;
- б) метод измерения и проверки пропорций в рисовании с натуры с помощью карандаша;**
- в) выбор точки зрения на изображаемый объект.

15. Соразмерность, мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому.

- а) моделировка;
- б) компоновка;**

в) пропорция.

16. Какое освещение считается искусственным?

- а) лунный свет;
- б) солнечный свет;

в) освещение лампой дневного света.

17. Когда падающие тени самые короткие?

- а) в полдень;
- б) вечером;
- в) утром.

18. Локальный цвет - это:

- а) основной цвет какого-либо предмета, без учета внешних влияний;
- б) изменение окраски предмета в зависимости от изменений светотени;
- в) цвет, контрастный к другому цвету.

19. Передать оттенки цвета предмета – это:

- а) передать изображение предмета открытым интенсивным цветом;
- б) передать форму предмета с фотографической точностью;
- в) передать изменение локального цвета предмета под воздействием внешней среды.

20. Цветовая гармония - это:

- а) согласованность цветов между собой, их равновесие и созвучие, основанное на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета;
- в) оба предмета имеют одинаковый цветовой тон, но различаются по светлоте
- б) различные по цветовому тону цвета.

21. Освещение поверхности предмета отраженным светом называется:

- а) рефлекс;
- б) тень;
- в) полутень.

22. Теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека (темное на светлом фоне, светлое на темном фоне).

- а) пятно;
- б) силуэт;
- в) тень.

23. Части картины, различные по степени удаленности в глубину изображаемого в ней пространства. Их обычно различают несколько: первый, второй, третий или передний, средний и дальний.

- а) планы пространственные;
- б) планы творческие;
- в) оттенки предметов.

Ключ к тестовым заданиям

- 1) – а; 2) – а; 3) – в; 4) – а; 5) – б; 6) – б; 7) – а; 8) – б; 9) – а; 10) – б; 11) – а; 12) – в; 13) – б; 14) – б; 15) – в; 16) – в; 17) – а; 18) – а; 19) – в; 20) – а; 21) – а; 22) – б; 23) – а;
«5» (отлично) – 20-23;
«4» (хорошо) – 16-19;

«3» (удовлетворительно) - 11-15;
«2» (неудовлетворительно) - до 11 .

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляются все работы, выполненные во время пленэрных занятий в соответствии с учебной программой.

Требования к работам: композиция листа с учетом перспективы, передача основных пропорций, грамотная передача цветовых и тональных отношений с учетом пленэрного освещения.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.03. Пленэрные занятия УП.01. Пленэр

Период проведения аттестации: 10-й семестр (5класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- основные законы линейной перспективы;
- основные законы воздушной перспективы;
- изменение цвета в условиях пленэрного освещения;
- возможности акварельных красок в передаче различных состояний природы;
- понятия «колорит», «пространственные планы».

Практическая часть

Уметь:

- грамотно компоновать изображение в листе с учетом линейной перспективы;
- грамотно передавать особенности пленэрного освещения;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения неба к земле;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт птиц, животных, фигуры человека;
- грамотно передавать визуальное сокращение пространственных планов.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Что такое пленэр?

- а) работа на открытом воздухе в естественных условиях, а не в стенах мастерской;
б) жанр живописи;
в) работа над пейзажем в мастерской.

2. Объекты действительности, которые художник непосредственно наблюдает при их изображении.

- а) натура;
б) копия;
в) картина.

3. Быстрый рисунок, отличающийся значительной обобщенностью, дающий лишь общее представление о натуре.

- а) пейзаж;
б) эскиз;
в) набросок.

4. Основной вид работы на пленэре из перечисленных ниже:

- а) этюд;
б) эскиз;
в) длительный рисунок пейзажа.

5. Рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской. В отличие от наброска, его исполнение может быть очень детализированным.

- а) эскиз;
- б) зарисовка;**
- в) длительный рисунок пейзажа.

6. Жанр изобразительного искусства, где основной предмет изображения – природа.

- а) натюрморт;
- б) пейзаж;**
- в) портрет.

7. Граница неба с земной или водной поверхностью называется:

- а) горизонт;**
- б) пейзаж;
- в) перспектива.

8. Такая линия горизонта располагается в верхней половине композиции и создает панорамный вид - земли больше, чем неба. О какой линии горизонта идет речь?

- а) низкая линия горизонта;
- б) высокая линия горизонта;**
- в) средняя линия горизонта.

9. Такая линия горизонта создает впечатление монументальности композиции, настроение величественности, торжественности и восхищения – неба больше, чем земли. О какой линии горизонта идет речь?

- а) низкая линия горизонта;**
- б) высокая линия горизонта;
- в) средняя линия горизонта.

10. При выборе формата рисующий в большей степени руководствуется:

- а) особенностями выбранной техники;
- б) целями и задачами рисунка;**
- в) собственными предпочтениями.

11. Компоновка это:

- а) поиск композиции рисунка;**
- б) принцип подбора предметов натюрморта;
- в) завершающий этап рисунка.

12. Наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось впечатление реальности.

- а) перспектива на будущее;
- б) воздушная перспектива;
- в) линейная перспектива.**

13. То, что мы видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше видимых деталей... О какой перспективе идет речь?

- а) перспектива на будущее;
- б) воздушная перспектива;**
- в) линейная перспектива.

14. Визирование это:

- а) передача пропорций в рисунке и живописи;
- б) метод измерения и проверки пропорций в рисовании с натуры с помощью карандаша;**
- в) выбор точки зрения на изображаемый объект.

15. Соразмерность, мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому.

- а) моделировка;
- б) компоновка;
- в) пропорция.**

16. Какое освещение считается искусственным?

- а) лунный свет;
- б) солнечный свет;
- в) освещение лампой дневного света.**

17. Когда падающие тени самые короткие?

- а) в полдень;**
- б) вечером;
- в) утром.

18. Локальный цвет - это:

- а) основной цвет какого-либо предмета, без учета внешних влияний;**
- б) изменение окраски предмета в зависимости от изменений светотени;
- в) цвет, контрастный к другому цвету.

19. Передать оттенки цвета предмета – это:

- а) передать изображение предмета открытым интенсивным цветом;
- б) передать форму предмета с фотографической точностью;
- в) передать изменение локального цвета предмета под воздействием внешней среды.**

20. Цветовая гармония - это:

- а) согласованность цветов между собой, их равновесие и созвучие, основанное на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета;**
- в) оба предмета имеют одинаковый цветовой тон, но различаются по светлоте
- б) различные по цветовому тону цвета;

21. Освещение поверхности предмета отраженным светом

- а) рефлекс;**
- б) тень;
- в) полутень.

22. Теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека (темное на светлом фоне, светлое на темном фоне).

- а) пятно;
- б) силуэт;**
- в) тень.

23. Части картины, различные по степени удаленности в глубину изображаемого в ней пространства. Их обычно различают несколько: первый, второй, третий или передний, средний и дальний.

- а) планы пространственные;**
- б) планы творческие;
- в) оттенки предметов.

24. Что означает слово «монохромный»?

- а) одноцветный;**
- б) многоцветный;
- в) оттенок предмета.

25. Назовите основные приёмы работы с акварелью:

- а) заливка, мазок, а lаргіта, лессировка, по-сырому;**
- б) штриховка, тушевка, аэрография, граттаж
- в) гравюра, декупаж, витраж, батик

26. Художественный прием в живописи, когда картина пишется без предварительных прописок, за один сеанс:

- а) лессировка;
- б) отмывка;
- в) alаргіта.**

27. Художественный прием в живописи, в котором каждый новый прозрачный слой акварели наносится на высохший предыдущий.

- а) лессировка;**
- б) отмывка;
- в) alаргіта.

28. След кисти с краской, оставляемый на основе (холсте, картоне, бумаге и т.д.):

- а) линия;
- б) мазок;**
- в) штрих.

29. Закон сопоставления противоположных качеств предметов или элементов композиции:

- а) отмывка;
- б) контраст;**
- в) штрих.

30. Сопоставление дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте.

- а) пропорциональный контраст;
- б) тональный контраст;
- в) цветовой контраст.**

31. Сопоставление светлого и темного.

- а) пропорциональный контраст;
- б) тональный контраст;**
- в) цветовой контраст.

32. Общая свето-цветовая гармония, основанная на преобладании в изображении

единого цвета от источника освещения называется:

- а) контраст;
- б) колорит;**
- в) нюанс.

33. Какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств: контурной линии, штриха, пятна.

- а) эскиз к композиции;
- б) акварельный этюд;
- в) графический рисунок.**

34. Композиционный прием, построенный на чередовании каких либо элементов в определенной последовательности:

- а) ритм;**
- б) фактура;
- в) конструкция.

35. Определите задачу реалистического изображения в живописи:

- а) воспроизведение натуры с фотографической точностью;
- б) использование разнообразных живописных материалов;
- в) используя метод сравнения, определить цветотональные соотношения предметов в натуре.**

Ключ к тестовым заданиям

1) – а; 2) – а; 3) – в; 4) – а; 5) – б; 6) – б; 7) – а; 8) – б; 9) – а; 10) – б; 11) – а; 12) – в; 13) – б; 14) – б; 15) – в; 16) – в; 17) – а; 18) – а; 19) – в; 20) – а; 21) – а; 22) – б; 23) – а; 24) – а; 25) – а; 26) – в; 27) – а; 28) – б; 29) – б; 30) – в; 31) – б; 32) – б; 33) – в; 34) – а; 35) – в.

«5» (отлично) – 31-34;

«4» (хорошо) – 24-30;

«3» (удовлетворительно) - 17-23;

«2» (неудовлетворительно) - до 17 .

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляются все работы, выполненные во время пленэрных занятий в соответствии с учебной программой.

Требования к работам: композиция листа с учетом линейной перспективы, передача основных пропорций, грамотная передача цветовых и тональных отношений с учетом пленэрного освещения.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.03. Пленэрные занятия УП.01. Пленэр

Период проведения аттестации: 12-й семестр (6 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- законы линейной перспективы;
- законы воздушной перспективы;
- изменение цвета в условиях пленэрного освещения;
- условия выделения композиционного центра;
- понятия «целостность восприятия натуры», «цельность».

Практическая часть

Уметь:

- целно передавать изображение природы;
- грамотно передавать различные состояния природы;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности пленэрного освещения;
- грамотно находить гармоничные цветовые и тоновые отношения, передавать разнообразие рефлексов;
- грамотно передавать характер движения и пластику фигур животных и людей;
- грамотно передавать плановость в пейзаже и выделять композиционный центр.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Что такое пленэр?

- а) работа на открытом воздухе в естественных условиях, а не в стенах мастерской;**
- б) жанр живописи;
- в) работа над пейзажем в мастерской.

2. Объекты действительности, которые художник непосредственно наблюдает при их изображении.

- а) натура;**
- б) копия;
- в) картина.

3. Быстрый рисунок, отличающийся значительной обобщенностью, дающий лишь общее представление о натуре.

- а) пейзаж;
- б) эскиз;
- в) набросок.**

4. Основной вид работы на пленэре из перечисленных ниже:

- а) этюд;**
- б) эскиз;
- в) длительный рисунок пейзажа.

5. Рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской. В отличие от наброска, его исполнение может быть очень детализированным.

- а) эскиз;
- б) зарисовка;**
- в) длительный рисунок пейзажа.

6. Жанр изобразительного искусства, где основной предмет изображения – природа.

- а) натюрморт;
- б) пейзаж;**
- в) портрет.

7. Граница неба с земной или водной поверхностью называется:

- а) горизонт;**
- б) пейзаж;
- в) перспектива.

8. Такая линия горизонта располагается в верхней половине композиции и создает панорамный вид - земли больше, чем неба. О какой линии горизонта идет речь?

- а) низкая линия горизонта;**

- б) высокая линия горизонта;**
- в) средняя линия горизонта.

9. Такая линия горизонта создает впечатление монументальности композиции, настроение величественности, торжественности и восхищения – неба больше, чем земли. О какой линии горизонта идет речь?

- а) низкая линия горизонта;**
- б) высокая линия горизонта;
- в) средняя линия горизонта.

10. При выборе формата рисующий в большей степени руководствуется:

- а) особенностями выбранной техники;
- б) целями и задачами рисунка;**
- в) собственными предпочтениями.

11. Компонировка это:

- а) поиск композиции рисунка;**
- б) принцип подбора предметов натюрморта;
- в) завершающий этап рисунка.

12. Наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось впечатление реальности.

- а) перспектива на будущее;
- б) воздушная перспектива;
- в) линейная перспектива.**

13. То, что мы видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше видимых деталей... О какой перспективе идет речь?

- а) перспектива на будущее;
- б) воздушная перспектива;**
- в) линейная перспектива.

14. Визирование это:

- а) передача пропорций в рисунке и живописи;
- б) метод измерения и проверки пропорций в рисовании с натуры с помощью карандаша;**
- в) выбор точки зрения на изображаемый объект.

15. Соразмерность, мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому.

- а) моделировка;
- б) компоновка;
- в) пропорция.**

16. Какое освещение считается искусственным?

- а) лунный свет;
- б) солнечный свет;
- в) освещение лампой дневного света.**

17. Когда падающие тени самые короткие?

- а) в полдень;**
- б) вечером;

в) утром.

18. Локальный цвет - это:

- а) основной цвет какого-либо предмета, без учета внешних влияний;
- б) изменение окраски предмета в зависимости от изменений светотени;
- в) цвет, контрастный к другому цвету.

19. Передать оттенки цвета предмета – это:

- а) передать изображение предмета открытым интенсивным цветом;
- б) передать форму предмета с фотографической точностью;
- в) передать изменение локального цвета предмета под воздействием внешней среды.

20. Цветовая гармония - это:

- а) согласованность цветов между собой, их равновесие и созвучие, основанное на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета;
- в) оба предмета имеют одинаковый цветовой тон, но различаются по светлоте
- б) различные по цветовому тону цвета;

21. Освещение поверхности предмета отраженным светом

- а) рефлекс;
- б) тень;
- в) полутень.

22. Теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека (темное на светлом фоне, светлое на темном фоне).

- а) пятно;
- б) силуэт;
- в) тень.

23. Части картины, различные по степени удаленности в глубину изображаемого в ней пространства. Их обычно различают несколько: первый, второй, третий или передний, средний и дальний.

- а) планы пространственные;
- б) планы творческие;
- в) оттенки предметов.

24. Что означает слово «монохромный»?

- а) одноцветный;
- б) многоцветный;
- в) оттенок предмета.

25. Назовите основные приёмы работы с акварелью:

- а) заливка, мазок, а la prima, лессировка, по-сырому;
- б) штриховка, тушевка, аэрография, граттаж
- в) гравюра, декупаж, витраж, батик

26. Художественный прием в живописи, когда картина пишется без предварительных прописок, за один сеанс:

- а) лессировка;
- б) отмывка;
- в) a la prima.

27. Художественный прием в живописи, в котором каждый новый прозрачный слой акварели наносится на высохший предыдущий.

- а) лессировка;**
- б) отмывка;
- в) alarçima.

28. След кисти с краской, оставляемый на основе (холсте, картоне, бумаге и т.д.):

- а) линия;
- б) мазок;**
- в) штрих.

29. Закон сопоставления противоположных качеств предметов или элементов композиции:

- а) отмывка;
- б) контраст;**
- в) штрих.

30. Сопоставление дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте.

- а) пропорциональный контраст;
- б) тональный контраст;
- в) цветовой контраст.**

31. Сопоставление светлого и темного.

- а) пропорциональный контраст;
- б) тональный контраст;**
- в) цветовой контраст.

32. Общая свето-цветовая гармония, основанная на преобладании в изображении единого цвета от источника освещения называется:

- а) контраст;
- б) колорит;**
- в) нюанс.

33. Какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств: контурной линии, штриха, пятна.

- а) эскиз к композиции;
- б) акварельный этюд;
- в) графический рисунок.**

34. Композиционный прием, построенный на чередовании каких либо элементов в определенной последовательности:

- а) ритм;**
- б) фактура;
- в) конструкция.

35. Определите задачу реалистического изображения в живописи:

- а) воспроизведение природы с фотографической точностью;
- б) использование разнообразных живописных материалов;
- в) используя метод сравнения, определить цветотональные соотношения предметов в натуре.**

36. Как правильно определить светотеневые и цветовые отношения предметов в натуре?

- а) рисовать каждый предмет по отдельности;
- б) рисуя, смотреть одновременно на все предметы и сравнивать их между собой;**
- в) в процессе рисования вообще не смотреть на натуру.

37. Цельность изображения природы достигается

- а) целостностью восприятия природы;**
- б) конструктивностью в изображении природы;
- в) передачей материальности в изображении природы.

38. Построение художественного произведения в соответствии с композиционными законами и приемами, которое позволяет с наибольшей полнотой и силой выразить замысел.

- а) конструкция;
- б) пропорция;
- в) композиция.**

39. Тщательная проработка деталей изображения.

- а) компоновка;
- б) лессировка;
- в) детализировка.**

40. Композиционный центр – это

- а) точка пересечения прямоугольного изображения;
- б) точка, расположенная немного выше пересечения диагоналей формата;
- в) та часть живописного произведения, которая выражает главную мысль его содержания.**

Ключ к тестовым заданиям

1) – а; 2) – а; 3) – в; 4) – а; 5) – б; 6) – б; 7) – а; 8) – б; 9) – а; 10) – б; 11) – а; 12) – в; 13) – б; 14) – б; 15) – в; 16) – в; 17) – а; 18) – а; 19) – в; 20) – а; 21) – а; 22) – б; 23) – а; 24) – а; 25) – а; 26) – в; 27) – а; 28) – б; 29) – б; 30) – в; 31) – б; 32) – б; 33) – в; 34) – а; 35) – в; 36) – б; 37) – а; 38) – в; 39) – в; 40) – в.

«5» (отлично) – 36-40;

«4» (хорошо) – 28-35;

«3» (удовлетворительно) - 20-27;

«2» (неудовлетворительно) - до 20 .

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляются все работы, выполненные во время пленэрных занятий в соответствии с учебной программой.

Требования к работам: композиция листа с учетом линейной перспективы, передача основных пропорций, грамотная передача цветовых и тональных отношений с учетом пленэрного освещения, цельность передачи изображения природы, выделение композиционного центра.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.03. Пленэрные занятия УП.01. Пленэр

Период проведения аттестации: 14-й семестр (7 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- законы линейной перспективы;
- законы воздушной перспективы;
- изменение цвета в условиях пленэрного освещения;
- последовательность работы в условиях пленэра;
- понятие «цельность колористического решения».

Практическая часть

Уметь:

- самостоятельно выбирать интересный сюжет;
- самостоятельно подходить к использованию технических возможностей для создания определенного образа;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать материальность и фактуру предметов натюрморта на пленэре;
- соблюдать последовательность в работе.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Что такое пленэр?

- а) работа на открытом воздухе в естественных условиях, а не в стенах мастерской;
- б) жанр живописи;
- в) работа над пейзажем в мастерской.

2. Объекты действительности, которые художник непосредственно наблюдает при их изображении.

- а) натура;
- б) копия;
- в) картина.

3. Быстрый рисунок, отличающийся значительной обобщенностью, дающий лишь общее представление о природе.

- а) пейзаж;
- б) эскиз;
- в) набросок.

4. Основной вид работы на пленэре из перечисленных ниже:

- а) этюд;
- б) эскиз;
- в) длительный рисунок пейзажа.

5. Рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской. В отличие от наброска, его исполнение может быть очень детализированным.

- а) эскиз;
- б) зарисовка;
- в) длительный рисунок пейзажа.

6. Жанр изобразительного искусства, где основной предмет изображения – природа.

- а) натюрморт;
- б) пейзаж;
- в) портрет.

7. Граница неба с земной или водной поверхностью называется:

- а) горизонт;
- б) пейзаж;
- в) перспектива.

8. Такая линия горизонта располагается в верхней половине композиции и создает панорамный вид - земли больше, чем неба. О какой линии горизонта идет речь?

- а) низкая линия горизонта;
- б) высокая линия горизонта;**
- в) средняя линия горизонта.

9. Такая линия горизонта создает впечатление монументальности композиции, настроение величественности, торжественности и восхищения – неба больше, чем земли. О какой линии горизонта идет речь?

- а) низкая линия горизонта;**
- б) высокая линия горизонта;
- в) средняя линия горизонта.

10. При выборе формата рисующий в большей степени руководствуется:

- а) особенностями выбранной техники;
- б) целями и задачами рисунка;**
- в) собственными предпочтениями.

11. Компонировка это:

- а) поиск композиции рисунка;**
- б) принцип подбора предметов натюрморта;
- в) завершающий этап рисунка.

12. Наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось впечатление реальности.

- а) перспектива на будущее;
- б) воздушная перспектива;
- в) линейная перспектива.**

13. То, что мы видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше видимых деталей... О какой перспективе идет речь?

- а) перспектива на будущее;
- б) воздушная перспектива;**
- в) линейная перспектива.

14. Визирование это:

- а) передача пропорций в рисунке и живописи;
- б) метод измерения и проверки пропорций в рисовании с натуры с помощью карандаша;**
- в) выбор точки зрения на изображаемый объект.

15. Соразмерность, мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому.

- а) моделировка;
- б) компоновка;
- в) пропорция.**

16. Какое освещение считается искусственным?

- а) лунный свет;
- б) солнечный свет;
- в) **освещение лампой дневного света.**

17. Когда падающие тени самые короткие?

- а) **в полдень;**
- б) вечером;
- в) утром.

18. Локальный цвет - это:

- а) **основной цвет какого-либо предмета, без учета внешних влияний;**
- б) изменение окраски предмета в зависимости от изменений светотени;
- в) цвет, контрастный к другому цвету.

19. Передать оттенки цвета предмета – это:

- а) передать изображение предмета открытым интенсивным цветом;
- б) передать форму предмета с фотографической точностью;
- в) **передать изменение локального цвета предмета под воздействием внешней среды.**

20. Цветовая гармония - это:

- а) **согласованность цветов между собой, их равновесие и созвучие, основанное на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета;**
- в) оба предмета имеют одинаковый цветовой тон, но различаются по светлоте
- б) различные по цветовому тону цвета;

21. Освещение поверхности предмета отраженным светом

- а) **рефлекс;**
- б) тень;
- в) полутень.

22. Теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека (темное на светлом фоне, светлое на темном фоне).

- а) пятно;
- б) **силуэт;**
- в) тень.

23. Части картины, различные по степени удаленности в глубину изображаемого в ней пространства. Их обычно различают несколько: первый, второй, третий или передний, средний и дальний.

- а) **планы пространственные;**
- б) планы творческие;
- в) оттенки предметов.

24. Что означает слово «монохромный»?

- а) **одноцветный;**
- б) многоцветный;
- в) оттенок предмета.

25. Назовите основные приёмы работы с акварелью:

- а) **заливка, мазок, а l'argima, лессировка, по-сырому;**
- б) штриховка, тушевка, аэрография, граттаж

в) гравюра, декупаж, витраж, батик

26. Художественный прием в живописи, когда картина пишется без предварительных прописок, за один сеанс:

а) лессировка;

б) отмывка;

в) **alargima.**

27. Художественный прием в живописи, в котором каждый новый прозрачный слой акварели наносится на высохший предыдущий.

а) лессировка;

б) отмывка;

в) **alargima.**

28. След кисти с краской, оставляемый на основе (холсте, картоне, бумаге и т.д.):

а) линия;

б) **мазок;**

в) штрих.

29. Закон сопоставления противоположных качеств предметов или элементов композиции:

а) отмывка;

б) **контраст;**

в) штрих.

30. Сопоставление дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте.

а) пропорциональный контраст;

б) тональный контраст;

в) **цветовой контраст.**

31. Сопоставление светлого и темного.

а) пропорциональный контраст;

б) **тональный контраст;**

в) цветовой контраст.

32. Общая свето-цветовая гармония, основанная на преобладании в изображении единого цвета от источника освещения называется:

а) контраст;

б) **колорит;**

в) нюанс.

33. Какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств: контурной линии, штриха, пятна.

а) эскиз к композиции;

б) акварельный этюд;

в) **графический рисунок.**

34. Композиционный прием, построенный на чередовании каких либо элементов в определенной последовательности:

а) **ритм;**

б) фактура;

в) конструкция.

35. Определите задачу реалистического изображения в живописи:

- а) воспроизведение природы с фотографической точностью;
- б) использование разнообразных живописных материалов;
- в) используя метод сравнения, определить цветотональные соотношения предметов в природе.**

36. Как правильно определить светотеневые и цветовые отношения предметов в природе?

- а) рисовать каждый предмет по отдельности;
- б) рисуя, смотреть одновременно на все предметы и сравнивать их между собой;**
- в) в процессе рисования вообще не смотреть на природу.

37. Цельность изображения природы достигается

- а) целостностью восприятия природы;**
- б) конструктивностью в изображении природы;
- в) передачей материальности в изображении природы.

38. Построение художественного произведения в соответствии с композиционными законами и приемами, которое позволяет с наибольшей полнотой и силой выразить замысел.

- а) конструкция;
- б) пропорция;
- в) композиция.**

39. Тщательная проработка деталей изображения.

- а) компоновка;
- б) лессировка;
- в) детализировка.**

40. Композиционный центр – это

- а) точка пересечения прямоугольного изображения;
- б) точка, расположенная немного выше пересечения диагоналей формата;
- в) та часть живописного произведения, которая выражает главную мысль его содержания.**

41. Событие или явление, изображенное в произведении.

- а) сюжет;**
- б) архитектурный мотив;
- в) композиция.

42. Пейзаж, изображающий большие пространства, хорошо показывающий открывающуюся даль.

- а) городской пейзаж;
- б) сельский пейзаж;
- в) панорамный пейзаж.**

43. Характерные особенности поверхности материала предмета (гладкая, шершавая, пористая и т.д.)

- а) фактура;**

- б) конструкция;
- в) размер.

44. Передача фактуры предмета изобразительными средствами.

- а) декоративность;
- б) материальность;**
- в) монументальность.

45. Что такое линейный рисунок?

- а) контурный рисунок;**
- б) рисунок тоном;
- в) рисунок пятном.

46. Смешанная техника это:

- а) рисунок выполненный акварелью по - сырому;
- б) использование в рисунке двух и более материалов;**
- в) вид печатной графики.

47. Рисунки, выполненные каким графическим материалом, нуждаются в фиксации?

- а) тушью и пером;
- б) соусом, пастелью, углем;**
- в) графитным карандашом.

Ключ к тестовым заданиям

1) – а; 2) – а; 3) – в; 4) – а; 5) – б; 6) – б; 7) – а; 8) – б; 9) – а; 10) – б; 11) – а; 12) – в; 13) – б; 14) – б; 15) – в; 16) – в; 17) – а; 18) – а; 19) – в; 20) – а; 21) – а; 22) – б; 23) – а; 24) – а; 25) – а; 26) – в; 27) – а; 28) – б; 29) – б; 30) – в; 31) – б; 32) – б; 33) – в; 34) – а; 35) – в; 36) – б; 37) – а; 38) – в; 39) – в; 40) – в; 41) – а; 42) – в; 43) – а; 44) – б; 45) – а; 46) – б; 47) – б.

«5» (отлично) – 42-47;

«4» (хорошо) – 32-41;

«3» (удовлетворительно) - 23-31;

«2» (неудовлетворительно) - до 23.

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляются все работы, выполненные во время пленэрных занятий в соответствии с учебной программой.

Требования к работам: композиция листа с учетом линейной перспективы, передача основных пропорций, правильное ведение работы, грамотная передача цветовых и тональных отношений с учетом пленэрного освещения, цельность передачи изображения природы, выделение композиционного центра, передача материальности и фактуры предметов.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.03. Пленэрные занятия УП.01. Пленэр

Период проведения аттестации: 16-й семестр (8 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- виды пейзажа;
- законы линейной перспективы;

- законы воздушной перспективы;
- изменение цвета в условиях пленэрного освещения;
- последовательность работы над длительным этюдом в условиях пленэра;
- понятие «общего тона».

Практическая часть

Уметь:

- самостоятельно последовательно вести работу над заданиями;
- самостоятельно находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах;
- грамотно выполнять сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей.;

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Что такое пленэр?

- а) работа на открытом воздухе в естественных условиях, а не в стенах мастерской;**
- б) жанр живописи;
- в) работа над пейзажем в мастерской.

2. Объекты действительности, которые художник непосредственно наблюдает при их изображении.

- а) натура;**
- б) копия;
- в) картина.

3. Быстрый рисунок, отличающийся значительной обобщенностью, дающий лишь общее представление о натуре.

- а) пейзаж;
- б) эскиз;
- в) набросок.**

4. Основной вид работы на пленэре из перечисленных ниже:

- а) этюд;**
- б) эскиз;
- в) длительный рисунок пейзажа.

5. Рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской. В отличие от наброска, его исполнение может быть очень детализированным.

- а) эскиз;
- б) зарисовка;**
- в) длительный рисунок пейзажа.

6. Жанр изобразительного искусства, где основной предмет изображения – природа.

- а) натюрморт;
- б) пейзаж;**
- в) портрет.

7. Граница неба с земной или водной поверхностью называется:

- а) горизонт;**
- б) пейзаж;
- в) перспектива.

8. Такая линия горизонта располагается в верхней половине композиции и создает панорамный вид - земли больше, чем неба. О какой линии горизонта идет речь?

- а) низкая линия горизонта;
- б) высокая линия горизонта;**
- в) средняя линия горизонта.

9. Такая линия горизонта создает впечатление монументальности композиции, настроение величественности, торжественности и восхищения – неба больше, чем земли. О какой линии горизонта идет речь?

- а) низкая линия горизонта;**
- б) высокая линия горизонта;
- в) средняя линия горизонта.

10. При выборе формата рисующий в большей степени руководствуется:

- а) особенностями выбранной техники;
- б) целями и задачами рисунка;**
- в) собственными предпочтениями.

11. Компонировка это:

- а) поиск композиции рисунка;**
- б) принцип подбора предметов натюрморта;
- в) завершающий этап рисунка.

12. Наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось впечатление реальности.

- а) перспектива на будущее;
- б) воздушная перспектива;
- в) линейная перспектива.**

13. То, что мы видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше видимых деталей... О какой перспективе идет речь?

- а) перспектива на будущее;
- б) воздушная перспектива;**
- в) линейная перспектива.

14. Визирование это:

- а) передача пропорций в рисунке и живописи;
- б) метод измерения и проверки пропорций в рисовании с натуры с помощью карандаша;**
- в) выбор точки зрения на изображаемый объект.

15. Соразмерность, мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому.

- а) моделировка;
- б) компоновка;
- в) пропорция.**

16. Какое освещение считается искусственным?

- а) лунный свет;
- б) солнечный свет;**

в) освещение лампой дневного света.

17. Когда падающие тени самые короткие?

- а) в полдень;**
- б) вечером;
- в) утром.

18. Локальный цвет - это:

- а) основной цвет какого-либо предмета, без учета внешних влияний;**
- б) изменение окраски предмета в зависимости от изменений светотени;
- в) цвет, контрастный к другому цвету.

19. Передать оттенки цвета предмета – это:

- а) передать изображение предмета открытым интенсивным цветом;
- б) передать форму предмета с фотографической точностью;
- в) передать изменение локального цвета предмета под воздействием внешней среды.**

20. Цветовая гармония - это:

- а) согласованность цветов между собой, их равновесие и созвучие, основанное на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета;**
- в) оба предмета имеют одинаковый цветовой тон, но различаются по светлоте
- б) различные по цветовому тону цвета;

21. Освещение поверхности предмета отраженным светом

- а) рефлекс;**
- б) тень;
- в) полутень.

22. Теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека (темное на светлом фоне, светлое на темном фоне).

- а) пятно;
- б) силуэт;**
- в) тень.

23. Части картины, различные по степени удаленности в глубину изображаемого в ней пространства. Их обычно различают несколько: первый, второй, третий или передний, средний и дальний.

- а) планы пространственные;**
- б) планы творческие;
- в) оттенки предметов.

24. Что означает слово «монохромный»?

- а) одноцветный;**
- б) многоцветный;
- в) оттенок предмета.

25. Назовите основные приёмы работы с акварелью:

- а) заливка, мазок, а lаргіта, лессировка, по-сырому;**
- б) штриховка, тушевка, аэрография, граттаж
- в) гравюра, декупаж, витраж, батик

26. Художественный прием в живописи, когда картина пишется без предварительных прописок, за один сеанс:

- а) лессировка;
- б) отмывка;
- в) **alargima.**

27. Художественный прием в живописи, в котором каждый новый прозрачный слой акварели наносится на высохший предыдущий.

- а) лессировка;
- б) отмывка;
- в) **alargima.**

28. След кисти с краской, оставляемый на основе (холсте, картоне, бумаге и т.д.):

- а) линия;
- б) **мазок;**
- в) штрих.

29. Закон сопоставления противоположных качеств предметов или элементов композиции:

- а) отмывка;
- б) **контраст;**
- в) штрих.

30. Сопоставление дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте.

- а) пропорциональный контраст;
- б) тональный контраст;
- в) **цветовой контраст.**

31. Сопоставление светлого и темного.

- а) пропорциональный контраст;
- б) **тональный контраст;**
- в) цветовой контраст.

32. Общая свето-цветовая гармония, основанная на преобладании в изображении единого цвета от источника освещения называется:

- а) контраст;
- б) **колорит;**
- в) нюанс.

33. Какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств: контурной линии, штриха, пятна.

- а) эскиз к композиции;
- б) акварельный этюд;
- в) **графический рисунок.**

34. Композиционный прием, построенный на чередовании каких либо элементов в определенной последовательности:

- а) **ритм;**
- б) фактура;
- в) конструкция.

35. Определите задачу реалистического изображения в живописи:

- а) воспроизведение природы с фотографической точностью;
- б) использование разнообразных живописных материалов;
- в) используя метод сравнения, определить цветотональные соотношения предметов в натуре.**

36. Как правильно определить светотеневые и цветовые отношения предметов в натуре?

- а) рисовать каждый предмет по отдельности;
- б) рисуя, смотреть одновременно на все предметы и сравнивать их между собой;**
- в) в процессе рисования вообще не смотреть на натуру.

37. Цельность изображения природы достигается

- а) целостностью восприятия природы;**
- б) конструктивностью в изображении природы;
- в) передачей материальности в изображении природы.

38. Построение художественного произведения в соответствии с композиционными законами и приемами, которое позволяет с наибольшей полнотой и силой выразить замысел.

- а) конструкция;
- б) пропорция;
- в) композиция.**

39. Тщательная проработка деталей изображения.

- а) компоновка;
- б) лессировка;
- в) детализировка.**

40. Композиционный центр – это

- а) точка пересечения прямоугольного изображения;
- б) точка, расположенная немного выше пересечения диагоналей формата;
- в) та часть живописного произведения, которая выражает главную мысль его содержания.**

41. Событие или явление, изображенное в произведении.

- а) сюжет;**
- б) архитектурный мотив;
- в) композиция.

42. Пейзаж, изображающий большие пространства, хорошо показывающий открывающуюся даль.

- а) городской пейзаж;
- б) сельский пейзаж;
- в) панорамный пейзаж.**

43. Характерные особенности поверхности материала предмета (гладкая, шершавая, пористая и т.д.)

- а) фактура;**
- б) конструкция;
- в) размер.

44. Передача фактуры предмета изобразительными средствами.

- а) декоративность;
- б) материальность;**
- в) монументальность.

45. Что такое линейный рисунок?

- а) контурный рисунок;**
- б) рисунок тоном;
- в) рисунок пятном.

46. Смешанная техника это:

- а) рисунок выполненный акварелью по - сырому;
- б) использование в рисунке двух и более материалов;**
- в) вид печатной графики.

47. Рисунки, выполненные каким графическим материалом, нуждаются в фиксации?

- а) тушью и пером;
- б) соусом, пастелью, углем;**
- в) графитным карандашом.

48. Понятие «общего тона» в пленэрной живописи говорит о:

- а) о том, что в работе надо идти от общего к частному;
- б) о проверке и уточнении пропорций предметов на всех этапах работы;
- в) о значении и влиянии общего светового и цветового состояния на натуру.**

49. Пейзаж, изображающий связь природы и деревенского быта.

- а) городской;
- б) сельский;**
- в) парковый.

50. Пейзаж, изображающий здания, улицы, проспекты, площади, набережные.

- а) городской;**
- б) сельский;
- в) парковый.

51. Пейзаж, изображающий сочетание уголков природы, созданных для отдыха людей, с декоративной скульптурой и архитектурой.

- а) городской;
- б) сельский;
- в) парковый.**

52. Пейзаж, где художник стремится показать роль и значение человека-создателя, строителя заводов и фабрик, плотин и электростанций.

- а) индустриальный**
- б) сельский;
- в) парковый.

53. Как называют морской пейзаж?

- а) индустриальный
- б) марина;**
- в) парковый.

54. Какое из высказываний известных художников вы бы отнесли к определению «цветотональные отношения»?

- а) И. И. Шишкин: «Каждый ученик летом должен писать этюды и в них со всех сторон изучать то, что он избрал своей специальностью; кроме того, как зимой, так и летом он должен иметь при себе записную книжку и альбом, чтобы приучиться зачерчивать в них все, что остановит на себе его внимание, а не полагаться на свою память и воображение.»;
- б) К. А. Коровин: «При составлении цвета (окраски) следует смотреть, что светлее, что темнее. Когда цвет не похож и в случае желания сделать его похожим, надо смотреть насколько он темен или светел по отношению к другим цветам в картине»;
- в) В. И. Суриков: «А то раз ворону на снегу увидел. Сидит ворона на снегу и крыло одно выставила, чёрным пятном на снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть не мог. Потом боярыню Морозову написал».

Ключ к тестовым заданиям

1) – а; 2) – а; 3) – в; 4) – а; 5) – б; 6) – б; 7) – а; 8) – б; 9) – а; 10) – б; 11) – а; 12) – в; 13) – б; 14) – б; 15) – в; 16) – в; 17) – а; 18) – а; 19) – в; 20) – а; 21) – а; 22) – б; 23) – а; 24) – а; 25) – а; 26) – в; 27) – а; 28) – б; 29) – б; 30) – в; 31) – б; 32) – б; 33) – в; 34) – а; 35) – в; 36) – б; 37) – а; 38) – в; 39) – в; 40) – в; 41) – а; 42) – в; 43) – а; 44) – б; 45) – а; 46) – б; 47) – б; 48) – в; 49) – б; 50) – а; 51) – в; 52) – а; 53) – б; 54) – б.

«5» (отлично) – 48-54;

«4» (хорошо) – 37-47;

«3» (удовлетворительно) – 27-36;

«2» (неудовлетворительно) – до 27.

Практическая часть

Форма проведения: просмотр

На просмотр предоставляются все работы, выполненные во время пленэрных занятий в соответствии с учебной программой.

Требования к работам: композиция листа с учетом линейной перспективы, передача основных пропорций, правильное ведение работы, грамотная передача цветовых и тональных отношений с учетом пленэрного освещения, цельность передачи изображения природы, выделение композиционного центра, передача материальности и фактуры предметов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по предмету

СКУЛЬПТУРА

(ВО.01.)

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства

«ЖИВОПИСЬ»

срок реализации 5 лет

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание учебного предмета
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список литературы
8. Фонды оценочных средств

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Рабочая программа учебного предмета «Скульптура» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» и составлена на основе Проекта программы по учебному предмету В.00. В.01 «Скульптура» Института по развитию образования в сфере культуры и искусства, Москва, 2012 г.

При составлении программы также были использованы задания к практическим работам и методические указания к их выполнению дисциплины "Академическая скульптура и пластическое моделирование". (ГОС-2003) /Рос. гос. проф.-пед. ун-т. Екатеринбург, 2009. – 36 с..

Согласно ФГТ программа учебного предмета «Скульптура» является вариативной частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Скульптура – один из важнейших и наиболее древних видов изобразительного искусства, который служит эстетическому освоению окружающего мира, играет большую роль в сохранении и развитии художественных и культурных ценностей общества.

Предмет «Скульптура» является одним из ведущих предметов в учебном процессе школы. Она неразрывно связана с рисунком и композицией, так как предполагает работу с натуры и решает композиционные задачи. Основной целью заданий можно считать обучение объемному изображению предметов, а так же развитие наблюдательности и зрительной памяти.

Программа предмета реализуется в течение пяти лет и содержит последовательную систему обучения пластическим средствам выражения от простого к сложному, от общего к частному с последующим обобщением формы, выделением главного.

Основной принцип обучения – изучение пластических свойств объемных предметов путем работы с натуры и использование накопленных знаний, умений и навыков для самостоятельной творческой работы. Для работы с натуры учащимся младших классов предлагаются фрукты, овощи, предметы быта, зарисовки животных и птиц. В старших классах в качестве натуры предлагаются образцы античного искусства, совершенные по своим формам и пропорциям (рельефный орнамент, слепок головы и т.д.), а так же живая модель.

Схематически процесс создания скульптуры можно разделить на ряд этапов: лепка из пластилина эскиза и этюдов с натуры; изготовление каркаса для крупной скульптуры или щита для рельефа (железные стержни, проволока, гвозди, дерево); В качестве

материалов для занятий используется весовой скульптурный пластилин, керамическая масса «Keraplast», затвердевающая на воздухе, бумага и клей для работы с папье-маше.

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Скульптура» реализуется при 5-летнем сроке обучения в 1 – 5 классах.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Скульптура» при 5-летнем сроке обучения составляет 462 часа, из них: 231 час аудиторные занятия, 231 – самостоятельная работа.

Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	16	17	16	17	16	17	231
Самостоятельная работа	32	34	32	34	16	17	16	17	16	17	231
Максимальная учебная нагрузка	64	68	64	68	32	34	32	34	32	34	462
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет		экзамен	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Скульптура» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий численностью от 10 до 15 человек.

Такая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах

Аудиторные занятия: 1 – 2 классы – 2 часа в неделю; 3-5 классы – 1 час в неделю

Самостоятельная работа : 1 – 2 классы – 2 часа в неделю; 3-5 классы – 1 час в неделю.

Цели учебного предмета

Целями учебного предмета «Скульптура» являются:

1. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей.
2. Выявление наиболее одаренных в области изобразительного искусства детей;
3. Приобретение учащимися основных знаний, умений и навыков в области пластического моделирования;
4. Развитие творческого мышления, воображения и наблюдательности ребенка;
5. Развитие мелкой моторики руки.

Задачи учебного предмета

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, глина, пластилин, керамическая масса.
 1. Изучение объемной пластической формы с использованием межпредметных связей;
 2. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».
 3. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
 4. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
 5. Формирование умения работать с натуры и по памяти.
 6. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;

- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
- В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «содержание учебного предмета».

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, создание художественных впечатлений).

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.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к натюрмортным, библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Выполняя самостоятельную работу обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Натюрмортный фонд укомплектован наглядными учебными пособиями – гипсовыми слепками античной скульптуры и орнаментов, чучелами птиц и животных, муляжами овощей и фруктов, драпировками.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике предмета.

Мастерская для занятий скульптурой должна быть оснащена скульптурными станками с регулируемой высотой соответственно росту обучающихся, раковиной с горячей и холодной водой, подиумами, натюрмортными столиками, ТСО.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Первый год обучения					
1	Вводная беседа. Рассказ о скульптуре. Виды, жанры, материалы, инструменты, техника безопасности на рабочем месте. Композиция на свободную тему.	Урок	12	6	6
2	Лепка фруктов и овощей, близких по форме геометрическим телам	Урок	8	4	4
3	Лепка натюрморта из 2-х овощей и простых предметов быта (крышка, кружка)	Урок	12	6	8
4	Птицы. Лепка по наброскам с натуры	Урок	8	4	4
5	Животные – наброски с натуры	Урок	8	4	4
6	Лепка простого орнамента «Лотос»	Урок	12	6	6
7	Композиция «Птицы». Лепка этюдов птиц по памяти и наблюдению.	Урок	12	6	6
8	Композиция «Животные». Лепка этюдов животных по памяти и наблюдению.	Урок	12	6	6
9	Наброски с натуры сидящего человека в двух позах	Урок	8	4	4
10	Этюды (двухфигурные) «Дети и животные» по представлению, наблюдению	Урок	12	8	8
11	Двухфигурная композиция на тему «Сказки».	Урок	12	8	10
			132	66	66
Второй год обучения					
1	Этюд двухфигурной композиции по наблюдению	Урок	12	6	6
2	Этюд с натуры «Осенние дары природы»	Урок	12	6	6
3	Этюд тематического 3-х предметного натюрморта	Урок	8	4	4
4	Этюд гипсового слепка растительной формы «Лист»	Урок	12	6	6
5	Этюд растений с натуры (рельеф)	Урок	12	6	6
6	Этюд с натуры – драпировка, висящая на стене	Урок	8	4	4
7	Наброски с животных по наблюдению или по памяти.	Урок	8	4	4
8	Натюрморт из 3-х предметов	Урок	12	6	6
9	Этюд по самостоятельным наброскам «Животное» на каркасе.	Урок	16	8	8
10	Этюд «фигура человека» с натуры на каркасе	урок	12	6	6
11	Композиция «Цирк»		20	10	10
			132	66	66
Третий год обучения					

1	Растительный античный орнамент «Завиток»	Урок	12	6	6
2	Орнаментальная композиция в рельефе.	Урок	14	7	7
3	Этюд – орнамент «Розетка»	Урок	8	4	4
4	Этюд фигуры человека в положении стоя.	Урок	12	6	6
5	Многофигурная композиция в объеме на историческую тему.		20	10	10
			66	33	33
Четвертый год обучения					
1	Этюд с натуры – античная ваза с драпировкой	Урок	8	4	4
2	Кратковременные наброски с фигуры человека	Урок	8	4	4
3	Орнаментальная композиция в рельефе	Урок	8	4	4
4	Наброски с фигуры домашнего животного в движении по эскизам	Урок	8	4	4
5	Декоративная композиция в рельефе «Сказочный зверь» на основе произведений народных промыслов	Урок	8	4	4
6	Этюд фигуры человека с опорой на одну ногу	Урок	12	6	6
7	Композиция «Легенды». Рельеф с введением среды	Урок	14	7	7
			66	33	33
Пятый год обучения					
1	Этюд с натуры – фигура человека в асимметричном движении	Урок	8	4	4
2	Этюд с натуры – античный орнамент «Кувшинка»	Урок	12	6	6
3	Этюд с натуры – гипсовый слепок носа Давида	Урок	12	6	6
4	Этюд с натуры – гипсовый слепок античной головы.	Урок	14	7	7
5	Итоговая композиция на свободную тему.	Урок	20	10	10
			66	33	33

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Первый год обучения 1 класс

Раздел программы по скульптуре для 1 класса предусматривает решение следующих задач:

- 1) первоначальные сведения о пластическом материале (пластiline, керамической массе);
- 2) развитие творческого воображения;
- 3) развитие наблюдательности и зрительной памяти;
- 4) изучение основных принципов построения композиции;
- 5) приобретение первоначальных профессиональных навыков работы (лепка из целого куска обеими руками, круговой обзор, отход от работы);

- б) приобретение обязательного в процессе работы навыка отхода от станка – для осуществления сравнения выполняемого задания с натурой или для его кругового обзора;
- 7) воспитание у детей понимания материала и любви к нему;
- 8) приобретение первоначальных навыков в решении декоративных задач при выполнении карнавальной маски.

В конце первого года обучения ребенок должен научиться владеть материалом, скульптурной терминологией, иметь знания об основных видах скульптуры, применяемых в скульптуре материалах.

Ребенок должен научиться видеть форму и объем предметов.

Задание № 1 Вводная беседа и задание на свободную тему (знакомство с оборудованием и материалами).

Теория: Рассказ о скульптуре с использованием иллюстративного материала (репродукции и материалы методического фонда): её видах, жанрах, материалах, оборудовании мастерской.

Практика: Лепка на свободную тему. Обсуждение выполненных работ. При соответствующих условиях на примере этих же работ можно дать первое понятие о массе, объёме, о взаимосвязи фигур в композиции.

Задание № 2 Лепка с натуры овощей, фруктов, близких по форме геометрическим телам.

Работа с натуры

Объекты постановки: геометрические тела (шар, конус, усеченный конус, цилиндр, различные овощи, фрукты, близкие по форме геометрическим телам (морковь, яблоко, груша, перец и т. д.) – по выбору преподавателя. На группу в 15 человек даются 2-3 постановки.

Теория: беседа о геометрических телах и их роли в объемной пластике.

Практика: лепка овощей и фруктов с передачей особенностей, пропорций и форм модели (т. е. её выразительности).

Задание № 3 Натюрморт из простых предметов быта, овощей, фруктов, близких по форме геометрическим телам.

Работа с натуры. Объект постановки: предметы быта (крышка, кувшин, яблоко и т. д.), геометрические тела (шар, конус, усеченный конус, цилиндр). Для постановки используются два предмета (по выбору учителя). Постановка может быть оживлена добавлением небольшой веточки какого-либо растения с минимальным числом листиков или гроздьёю ягод. На группу в 15 человек даются две постановки.

Задание № 4 Птицы – лепка по наброскам с натуры.

Работа с натуры. Создание набросков (в основном на бумаге) с различных точек зрения. Этюды – в материале.

Примечание: сбор дополнительных материалов с натуры в домашних условиях и его накопление в течение учебного года.

Теория: беседа о процессе работы над скульптурным произведением, подготовка к работе над композицией.

Практика: создание набросков и эскизов в карандаше с передачей пропорций и выявлением отличительных особенностей птиц, выполнение работы по наиболее удачному варианту (наброску, эскизу), перевод её в материал. Проработка этюда птиц в момент характерных движений

Задание № 5 Животные – лепка по наброскам с натуры.

Работа с натуры, игровая форма урока.

Уроки проводятся в зоопарке, сквере или на ферме, если это возможно.

Самостоятельный выбор животных для работы. Наброски и сбор материала сохраняются для последующих заданий

Теория: постановка задачи, сравнительный анализ повадок и пластики различных животных, выявление особенностей.

Задание № 6 Лепка простого орнамента «Цветок лотоса».

Работа с натуры

Объект постановки: гипсовый слепок растительного орнамента «Цветок лотоса».

На группу в 15 человек ставятся две модели.

Беседа о видах и назначении рельефа, симметрии и пропорциях, правилах построения симметричного изображения. Набивка пластилина на щит или фанеру и выравнивание фона. Нанесение на фон возможно более точного рисунка в натуральную величину, передача пропорций и характера модели. Выполнение рельефа

Задание № 7 Однофигурная композиция «Птица». Работа выполняется по собственным предварительным наброскам в материале. Выявление особенностей строения птицы, ее характерного движения. Определение положения масс в пространстве, их пропорций. Выявление наиболее характерных деталей, их проработка и завершение этюда. Обжиг. Развитие наблюдательности в характерных повадках птиц. Развитие зрительной памяти. Изображение модели в соответствии с ранее сделанным этюдом.

Материалы: керамическая глина. Размер – по выбору.

Задание № 8. Однофигурная композиция «Животные». Работа выполняется по собственным предварительным зарисовкам. Беседа о повадках животных. Наблюдение

животного, его характерных особенностей, движения, повадок. Выбор движения для работы. Выполнение в материале по предварительным наброскам.

Поиск эскиза в объеме в соответствии с наиболее интересным материалом: набросками, зарисовками. Определение масс в пространстве, пропорций, движения животного. Работа над выявлением характерных особенностей и выразительностью силуэта, формы. Обжиг. Заострение внимания на круговой обзор работы, ее выразительность. Материал: керамическая глина. Размер работы- по выбору.

Задание № 9 Этюд с натуры: лепка сидящего человека (одетого) в двух позах.

Работа с натуры. Объект постановки: Обучающиеся лепят одноклассников с натуры.

Постановка в несложной позе, сидя. На группу 15 человек даются две модели.

Беседа о строении и пропорциях фигуры человека, отличительных особенностях мужской, женской и детской фигуры, определение последовательности работы.

Лепка.

Задание № 10 Двухфигурная композиция по представлению, наблюдению: «Дети», «Животные».

Работа по наблюдению, памяти, представлению.

Беседа о сюжете и взаимосвязи фигур в композиции, о соотношении и смысловой нагрузке масс и объёмов, игры света и тени, выразительность силуэта, о цельности композиции. Беседа иллюстрируется репродукциями и материалами методического фонда. Изготовление композиции с помощью несложных каркасов.

Задание № 11 Двухфигурная композиция на тему «Сказки». Работа по самостоятельным эскизам, по представлению, по памяти. В композиции использовать не более двух-трех фигур, включая птиц, животных, человека, различного вида предметов. Лепка основных объемов выбранной композиции с учетом кругового обзора. Выявление движения и взаимосвязи фигур. Работа над передачей характера, формы, выражения движения, уточнение взаимосвязи фигур и предметов, выявление настроения, проработка деталей .

Второй год обучения. 2 класс

Занятия скульптурой во втором классе представляют собой закрепление первоначальных знаний, умений и навыков, полученных на первом году обучения. Становится больше многофигурных и рельефных композиций, однако задания имеют жанровый характер, в обучении используются игровые моменты.

Раздел программы по скульптуре для 2 класса предусматривает решение следующих задач:

- 1) закрепление знаний, полученных на первом году обучения;

- 2) дальнейшее развитие и совершенствование пластических навыков на основе усложнения заданий как натуральных, так и композиционных;
- 3) дальнейшее развитие способности творчески воспринимать окружающий мир, среду;
- 4) развитие зрительной памяти;
- 5) дальнейшее развитие объёмно-пространственного восприятия мира;
- 6) развитие умения передавать строения человека и животных, их пропорции и движение в форме, доступной детям данного возраста;
- 7) понятие о декоративности в скульптуре;
- 8) Освоение закономерностей изменения и построения формы в уплощённом пространстве двупланового рельефа.

Задание № 1 Эскизы двухфигурной композиции по наблюдению на тему, предложенную педагогом (жанровая сцена, иллюстрация литературного произведения)
Работа по наблюдениям, по памяти.

Жанровая скульптура в объёме на несложном каркасе. Выявление в нём движения и пропорционального отношения фигур. Прокладка объёма, выявление весовых отношений движения, определение пропорций, характера изображаемого. Выражение настроения и пространственной взаимосвязи фигур. Уточнение ритмического и пространственного строя композиции и выразительности силуэта. Внимание на целостность композиции, не перегруженность её деталями.

Задание № 2 Этуд с натуры «Осенние дары природы»

Постановка из овощей и фруктов, по форме напоминающие как простые, так и сложные геометрические тела. Прокладка объёма в характерных для модели формах и пропорциях (натуральная величина). Выявление ее массы. (Два-три этюда). Продолжение работы по закреплению навыков, полученных в первом классе: передача объёма, пропорций, характера модели, ее массы. Выявление умения наблюдать и воплощать увиденное в скульптуре. Материал: глина, пластилин. Размер: натуральная величина.

Задание № 3. Этуд тематического натюрморта из трех контрастных по форме предметов. Объект постановки: предметы быта из натюрмортного фонда, контрастные по форме – низкий, высокий, узкий, широкий. Внимание на пропорции, круговой обзор и цельность композиции.

Задание № 4. Этуд с натуры – гипсовый орнамент «Лист».

Работа с натуры. Краткая характеристика: Беседа об орнаменте, его декоративной роли в архитектуре, об особенностях орнамента разных архитектурных стилей. Объект постановки: гипсовый рельеф «Лист». Подготовка фона, рисунок на фоне. Прокладка орнамента по форме,

уточнение пропорций, симметрии, рисунка. Набор объема в целом, соблюдая его развитие от центра, следя за движением в пространстве. Обратит внимание на вынос в глубину рельефа. Уточнение характера и формы орнамента.

Задание № 5. Этуд растений с натуры (рельеф)

Задание № 6 Этуд с натуры драпировки, висящей на стене (рельеф).

Работа с натуры Объект постановки: драпировка, закрепленная на вертикальной плоскости На группу в 15 человек ставятся две модели. Беседа об особенностях построения и движения складок. Выполнение в материале с передачей материальности мягкой фактуры ткани.

Задание № 7 Этуд с натуры в классе: «Животные и птицы» (в движении) в 3-х разных положениях. Работа по самостоятельным наброскам с натуры, выполненным на пленэре. Беседа об изменении характера и пластики одного и того же животного или птицы, находящегося в разных положениях (покой, бег, прыжок и т.д.) работа в материале на каркасе.

Задание № 8 Натюрморт из 3-х предметов (двупланный горельеф).

Работа с натуры. Объект постановки: натюрморт из 3-х предметов быта (кувшин или крынка, фрукты, драпировка), имеющих выразительную рельефную форму.

На группу в 15 человек ставятся две модели. Правила построения рельефной композиции. Основные виды рельефной скульптуры и их отличие. Прокладка планта (основания фона) для рельефа. Компоновка в общем плане трех предметов. Предварительный рисунок. Работа с начала в общих массах (внимание на правильность их весовых соотношений). Проведение в процессе работы измерений. Детальная проработка формы, точность пропорций и выявление специфических особенностей модели.

Задание № 9 Этуд по самостоятельным наброскам «Животное» на каркасе.

Беседа о принципах самостоятельного выбора объекта. Изготовление в материале на каркасе с образной передачей эмоционального впечатления от живой модели.

Задание № 10 Этуд «фигура человека» с натуры на каркасе

Работа с натуры. Объект постановки: человек (выбирается из класса). На группу в 15 человек ставятся две модели. Беседа об основных пропорциях человеческой фигуры, постановка задачи. Изготовление каркаса. Прокладка объема, передача позы, движения, состояния модели, определение ее пропорций и характера, определение и размещение основных масс, глубину, круговой обзор. Посильная проработка деталей фигуры: головы, рук, ног, одежды.

Задание № 11 Декоративная композиция «Цирк».

Работа по самостоятельным эскизам.

В третьем классе количество учебных часов, отведенных скульптуре, сокращается, количество заданий становится меньше, но увеличивается их длительность. Особое внимание обращается на качество их выполнения. Игровая форма занятий, характерная для младших классов, сменяется академической.

Раздел программы по скульптуре для 3 класса предусматривает дальнейшее усложнение заданий, повышение требований к работам учащихся и решение следующих задач:

- 1) работа с более сложными моделями при копировании классических гипсовых орнаментов;
- 2) дальнейшее развитие глазомера (только в крайнем случае следует пользоваться циркулем или промерами);
- 3) представление о каркасе для лепки фигуры человека, работа с каркасами, построение человеческой фигуры в движении;
- 4) расширение представлений о работе в рельефе;
- 5) самостоятельная подготовительная работа при создании композиции: использование документального материала, собственных наблюдений, умение видеть главное, запечатлеть это в собственных композициях в доступной для данного возраста форме;
- 6) закрепление навыков правильной последовательности работы над композицией – от поиска композиционного решения в эскизе к работе в большом размере;

самоанализ учащихся, повышение требований к своей работе, умение видеть и самостоятельно исправлять собственные ошибки.

Задание № 1 Растительный античный орнамент «Завиток»

Работа с натуры. Объект постановки: гипсовый растительный античный орнамент «Завиток». На группу в 15 человек ставятся две модели.

Беседа об орнаментах. Понятие статики и динамики. Иллюстрация материала разнообразными примерами. Принципы построения данного орнамента.

Практика: прокладка фона и выполнение рисунка на нем. Прокладка основных форм орнамента (на глаз). Работа над передачей ритмичности и пластики движения орнамента, его выразительности.

Задание № 2 Орнаментальная композиция в рельефе.

Работа по самостоятельным эскизам. Беседа о видах, назначении и законах построения бордюрного орнамента, роли рельефа в декоре зданий. Понятие декоративной решетки и ее роли в архитектуре, о согласованности деталей рельефа и чувстве меры.

Задание № 3 Этюд – орнамент «Розетка»

Работа с натуры. Объект постановки: гипсовый античный орнамент «Розетка»

На группу в 15 человек ставятся две модели. Беседа о видах античного орнамента, понятие центральной симметрии, объяснение законов ее построения. Понятие высоты рельефа. Набивка щита пластилином, построение симметричного орнамента, прокладка формы. Внимание на динамичность и развитие формы и глубины рельефа. Проработка деталей при помощи стека

Задание № 4 Этюд фигуры человека в положении стоя.

Работа с натуры. Объект постановки: человек, выбранный из класса. На группу в 15 человек ставятся две модели. Повторение материала о пропорциях человеческой фигуры. Изготовление каркаса, выявление в нем движения фигуры. Прокладка объема с соблюдением пропорций, распределение объемных масс, нахождение центра тяжести. Соблюдение правила кругового обзора. Внимание на цельность работы, взаимосвязь деталей. Передача выразительности силуэта и деталей фигуры.

Задание № 5 Многофигурная композиция в объеме на историческую тему.

Работа по самостоятельным эскизам. Кроме исторических можно использовать мифологические и библейские сюжеты. Эскизы выполняются на основе собранного

Четвертый год обучения. 4 класс

В четвертом классе количество учебных часов, отведенных скульптуре, сокращается, количество заданий становится меньше, но увеличивается их длительность. Задачи:

1. Освоение более трудных моделей при копировании классических гипсовых орнаментов, требующих большей концентрации внимания.
2. Дальнейшее развитие глазомера (только в крайнем случае следует пользоваться циркулем и промерами).
3. Знакомство с построением каркаса для лепки фигуры человека, работа с каркасом (уже в нем должно выявляться движение модели) и построение человеческой фигуры в движении.
4. Знакомство учащихся с закономерностями изменения и построения формы в уплощенном пространстве двухпланового рельефа.
5. Продолжение освоения подготовительной работы для создания композиции: использование документального материала, собственных наблюдений, взятых из окружающей действительности с интересными моментами; умение видеть главное, запечатлеть это в своих работах, как в эскизах, так и в композициях, в доступной возрасту форме.
6. Закрепление навыков правильного хода работы над композицией – от поиска композиционного решения в эскизе к работе в большом размере.
7. Повышение требования к работе учащихся: к ее выразительности, читаемости ее силуэта, пластическому построению композиции, ее образного решения. Работа

должна быть рассчитана на круговой обзор.

Задание № 1 Эюд с натуры – античная ваза с драпировкой.

Работа с натуры.

Объект постановки: гипсовая античная ваза с красиво свисающей из ее горлышка драпировкой.

На группу в 15 человек ставятся две модели.

Передача фактур твердого и мягкого материала, уточнение характера постановки, внимание на цельность и выразительность композиции, построение основных характерных объемов. Круговой обзор.

Задание № 2 Кратковременные наброски с фигуры человека

Объект постановки: сидящая модель (одетая) в простой спокойной позе. Прокладка объема, передача движения, состояния модели, определение ее пропорций и характера.

Внимание на размещение масс в пространстве, глубину, круговой обзор. Посильная проработка деталей фигуры: головы, рук, ног. Завершение работы.

Построение объема, решение работы в цельной, обобщенной форме. Передача движения и характера модели.

Материал по выбору, высота – 15-20 см.

Задание № 3. Орнаментальная композиция в рельефе

Работа по представлению. Беседа о композиции рельефа, его видах. Роль рельефа в декоре здания. Декоративная решетка как одно – или двухсторонний рельеф, ее роль в архитектуре. Эскиз в карандаше или пластилине. Набивка плинта. Прокладка. Выявление ритма, движения композиции, ее согласованности с формой плинта. Разработка формы рельефа, уточнение планов. Отбор деталей, передача пластичности декоративной композиции. Проверка цельности композиции, согласованности деталей. Завершение работы. Возможен обжиг. Выявление степени владения учащимися композиционным строем, пониманием ритма, движения композиции, согласованности формы, в которую необходимо закомпоновать рельеф, и непосредственно, его орнаментального строя. Декоративность решения, тщательный отбор деталей.

Материал: бумага, карандаш, пластилин, глина. Размер: по выбору.

Задание № 4 Наброски домашнего животного в движении по эскизам

Работа по наблюдению, по памяти. При необходимости построение несложного каркаса. Выявление в нем движения и пропорциональных отношений. Прокладка объема, выявление весовых отношений, движения, определение пропорций, характера изображаемого. Выражение настроения. Развитие зрительной памяти учащихся. Построение каркаса с передачей в нем движения. Распределение весовых и пропорциональных отношений масс фигуры в пространстве с передачей движения,

характерных особенностей изображаемого. Внимание на неперегруженность и целостность композиции. Материал: глина, пластилин. Размер: 15-20 см.

Задание № 5 Декоративная композиция в рельефе «Сказочный зверь»

Выполняется на основе произведений народных промыслов. Взаимосвязь формы плинта и изображения, изображения и декора.

Задание №6 Этюд фигуры человека с опорой на одну ногу

Работа с натуры. Объект постановки: человек, выбранный из класса.

Повторение материала о пропорциях человеческой фигуры. Изготовление каркаса, выявление в нем движения фигуры. Прокладка объема с соблюдением пропорций, распределение объемных масс, нахождение центра тяжести. Соблюдение правила кругового обзора. Внимание на цельность работы, взаимосвязь деталей. Передача выразительности силуэта и деталей фигуры.

Задание №7 Композиция «Легенды». Рельеф с введением среды

Выполняется по мотивам народных сказаний. Передача смысла происходящего события, взаимосвязь фигур и среды.

Пятый год обучения 5 класс

Раздел программы «Скульптура» выпускного класса предусматривает уменьшение количества заданий за счет увеличения их трудоемкости. Академические задания в течение учебного года являются подготовительным этапом для выполнения творческой итоговой работы. В пятом классе обучающиеся максимально используют в своей работе полученные в процессе обучения знания, умения и навыки.

В 5-м классе решаются следующие задачи:

- 1) Закрепление полученных во время учебы знаний, наиболее полное их проявление при выполнении заключительного задания;
- 2) закрепление умений и навыков работы над фигурой человека с натуры;
- 3) умение работать над композицией в рельефе, уделяя особое внимание распределению планов, пластической и динамической выразительности, ритму, роли фона;
- 4) владение навыками работы с натуры, в том числе для выполнения сложных орнаментов;
- 5) дальнейшее развитие способностей предельно концентрировать внимание, распределять свои силы для работы, разделять выполнение задания на этапы;
- 6) знакомство с пластическим строением головы человека;
- 7) самостоятельное решение композиционных задач в итоговой работе, самоанализ, полнота использования знаний, полученных за время обучения в школе (объемно-пространственные представления, пластическая взаимосвязь, круговой обзор,

читаемость силуэта, отбор характерных деталей, выразительность т.д.) в доступной для возраста форме. При выполнении свободной темы учащиеся возможность полнее раскрыть свою творческую индивидуальность.

Задание № 1 Этюд с натуры – фигура человека в асимметричном движении

Работа с натуры. Объект постановки: человек, выбранный из класса. На группу в 15 человек ставятся две модели. Повторение материала о пропорциях человеческой фигуры и движении. Изготовление каркаса, выявление в нем движения фигуры. Прокладка объема с соблюдением пропорций, передача опоры, положение осей и основных конструктивных узлов. Внимание на выразительность работы при круговом обзоре.

Задание № 2 Этюд с натуры – античный орнамент «Кувшинка»

Работа с натуры. Объект постановки: гипсовый античный орнамент «Кувшинка». На группу в 15 человек ставятся две модели. Повторение материала о центральной симметрии. Принципы построения данного орнамента, характеристика его форм.

Задание № 3 Этюд с натуры – гипсовый слепок носа Давида

Работа с натуры. Объект постановки: гипсовый слепок носа Давида (Микеланджело). На группу в 15 человек ставятся две модели. Подготовительный этап к работе над античной головой, совершенствование мастерства в работе, стремление к правильной передаче формы и пропорций деталей человеческого лица. Поэтапное выполнение работы. Беседа об основных пропорциях человеческого лица и его деталей. Напоминание о геометральном подходе к работе с натурой.

Задание № 4 Этюд с натуры – гипсовый слепок античной головы.

Работа с натуры. Объект постановки: гипсовый слепок античной головы в несложном наклоне и повороте, не имеющей сложных деталей (Германик, Венера). На группу в 15 человек ставятся две модели. Беседа о конструкции и принципах построения головы.

Объемное построение головы и шеи в пространстве. Соблюдение основных пропорций, симметрии, определение лицевого угла, правильное распределение основных масс.

Задание № 5 Итоговая композиция на свободную тему.

Работа по самостоятельным эскизам.

1 вариант: работа в объеме:

2 вариант: работа в рельефе:

Сюжет выбирается самими обучающимися и может содержать исторические события, иллюстрацию литературного произведения (классика, мифология, современная литература), жанровую сцену. Необходимо передать в работе характер события, эпохи, настроение, пластически организовать объемно-пространственную композицию. Добиться цельности и образной выразительности, соответствия выразительных средств теме

композиции и виду скульптуры, максимально использовать в своей работе полученные в процессе обучения знания, умения и навыки.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Скульптура»:

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».
2. Знание оборудования и различных пластических материалов.
3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
5. Умение работать с натуры и по памяти.
6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся в 1-м 2-м, 3-м, 4-м классах за счет аудиторного времени. На просмотрах обучающимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения. Итоговая аттестация (экзамен)

проводится в 5-м классе вне аудиторного времени в форме выставки - просмотра итоговых творческих работ обучающихся.

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

"5" («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи;

"4" («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиционном решении, при работе в материале есть небрежность;

"3" («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой применяются также следующие методы:

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);

частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);

творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);

исследовательские (исследование свойств пластилина, глины а также возможностей других материалов);

игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение праздников и др.).

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у обучающихся заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной составляющей творческой заинтересованности обучающихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях).

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу обучающихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (сбор материала, посещение музеев и выставок, рисование с натуры, эскизирование). Обучающиеся имеют возможность посещать ремесленные

мастерские (скульптура, керамика), работать с книгой, иллюстративным материалом в библиотеке, использовать сетевые ресурсы.

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, интерактивные 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.

7. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список рекомендуемой методической литературы

1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно-воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, с. 106-111
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: Владос, 2004. с.66-74
3. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005
4. Буткевич Л.М. История орнамента. - М.: Владос, 2003
5. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 век до н.э. - 8 в. н.э. - М.: Искусство, 1977
6. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков. - М.: «Владос», 2004
7. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004

8. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. - М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004, с.5-29
9. Керамика Абрамцева. Под ред. О.И.Арзуманова, В.А.Любартович, М.В.Нащокина. - М.: Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77
10. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: «Владос», 2002. с.6-1511. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 3-е. - М.: «Агар», 1998. с. 179-184
12. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Владос, 2004. с. 8-20
13. Малолетков В.А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. -1-я часть: с. 28-30, 2-я часть: с.23-25
14. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М.: «Искусство в школе», 1995, с.9-29
15. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник./Пер. с англ. П.А.Самсонова - Минск, 2003, с.31, 36, 56
16. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - М.: Просвещение, 2002
17. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. - М.: Внешторгиздат, 1980, с.33-36
18. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: Издательство «Знание», 1984, с.31-48.
19. Скульптура. История искусства для детей. - М.: «Росмэн». Под ред. Е.Н.Евстратовой. 2002, с.8-17
20. Федотов Г.Я. Русская печь. - М.: Изд-во Эксмо, 2003, с. 140-144
21. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000 с.51-56
22. Гузеев В. В. Эффективные образовательные технологии: Интегральная и ТОГИС. М.: НИИ школьных технологий, 2006.
23. Селевко Г.К. Альтернативные педагогические технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2005.

Список рекомендуемой учебной литературы

1. Белашов А.М. Как рисовать животных. - М.: «Юный художник», 2002, с. 3-15

2. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. - М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28
3. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975
4. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. - М.: «Сварог и К», 1999. с.129, 135, 150
5. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982
6. Яковлева О. Филимоновская игрушка. Юный художник. 1992г. №№ 3, 4
7. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 1979
8. Федотов Г.Я. Глина и керамика. - М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47
9. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: АСТ-ПРЕСС, 1997
10. Ломоносова М.Т. Графика и скульптура: АСТ, 2006
11. Матюхина Т.Г. Скульптура и моделирование: МГАХИ им. Сурикова, 2009
12. Карин Хессенберг. Скульптура для начинающих: Арт-родник, 2008
13. Голубева О.Л., Основы композиции: Учебник. — М.: Искусство, 2007.
14. Фролова М.Ю. Пластическая анатомия человека: Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007.

8. Фонды оценочных средств

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Видами контроля по учебному предмету «Композиция станковая» являются текущая, промежуточная и итоговая аттестации.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией. По результатам беседы выставляется оценка в классный журнал.

Промежуточная аттестация - это оценка совокупности знаний, умений и практического опыта по учебному предмету и проводится в конце каждого полугодия.

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Промежуточный контроль (зачет) успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании года. Экзамен проходит в конце пятого года итоговой работы и

тестирование знаний.

В конце каждого учебного года проходит в форме теста. Проверка теоретических знаний изученных тем программы по годам обучения осуществляется в виде тестовых заданий в течение 1 урока. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 90% - 100%;

«4» (хорошо) – 70% - 89%;

«3» (удовлетворительно) 50% - 69%;

«2» (неудовлетворительно) менее 50%.

Критерии оценки итоговой работ

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа полностью соответствует программным требованиям.

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

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

2 (неудовлетворительно) – ученик выполняет работу на слабом уровне. При постоянной помощи преподавателя учение не справляется с поставленными задачами.

Итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения знаний и умений в целом в конце освоения всего курса обучения.

Итоговая аттестация в форме защиты итоговой работы проводится при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет - в 5 классе.

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

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

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

Этапы работы:

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

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

(ВО.01.) дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Живопись»

Скульптура.

Период проведения аттестации (зачет): 2-й семестр (1 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- понятия и термины, используемые при работе;
- что такое равновесие в композиции, виды скульптуры;
- основные композиционные приемы;
- последовательность работы.

Практическая часть

Уметь:

- создавать визуальную уравновешенность элементов композиции;
- четко владеть всеми техническими приемами;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;
- последовательно вести работы;
- анализировать схемы построения композиций.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

1. Скульптура- это?

а) Вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов.

б) Построение художественного произведения в соответствии с композиционными законами и приемами;

в) Направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

2. Композиция- это?

а) Картина, написанная на мольберте;

б) Составление, построение, структура художественного произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением.

в) Направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

3. Жанр –это?

а) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

б) общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира искусства, совокупность формальных и содержательных особенностей произведения.

в) в изобразительном искусстве — подготовительный набросок для будущего произведения.

4. Три вида лепки:

а) лепка предметная, лепка сюжетная, лепка декоративная.

б) портретный; исторический; мифологический; бытовой; символический; аллегорический; анималистический.

в) портретный; исторический; мифологический;

5. материалы в скульптуре?

- а) металл
- б) скульптурный пластилин, глина
- в) глины, воска, камня, металла, дерева, кости, пластическими материалами

6. Лепка – это?

- а) в изобразительном искусстве — подготовительный набросок для будущего произведения.
- б) вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов.
- в) вид изобразительной деятельности. В словаре Ожегова С.И. лепить значит делать изображение, сооружать из пластического, мягкого материала.

7. Жанры скульптуры?

- а) портретный; исторический; мифологический; бытовой; символический; аллегорический; анималистический.
- б) портретный; исторический; мифологический; бытовой;
- в) символический; аллегорический; анималистический.

8. Виды скульптуры?

- а) круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с разных сторон и окруженная свободным пространством;
рельеф, где фигура представляется отчасти погруженною в плоский фон и выступающей из него.

- б) портретный; исторический; мифологический; бытовой; символический; аллегорический; анималистический.

- в) барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину);
горельеф (выпуклая фигура выступает наполовину);
контррельеф (фигура не выпуклая, а, наоборот, заглублённая)

9. Различают три вида рельефа:

- а) барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину);
- б) барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину);
горельеф (выпуклая фигура выступает наполовину);
контррельеф (фигура не выпуклая, а, наоборот, заглублённая)
- в) контррельеф (фигура не выпуклая, а, наоборот, заглублённая)

10. Способ получения скульптуры зависит от материала:

- а) пластика - наращивание объема скульптуры добавлением мягкого материала (глина, воск)

ваяние - отсекание лишних частей твердого материала (камень и другие материалы)

отливка - производство возникает благодаря вливанию в форму расплавленного металла (бронзы, например)

- б) барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину);
горельеф (выпуклая фигура выступает наполовину);
контррельеф (фигура не выпуклая, а, наоборот, заглублённая)

- в) круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с разных сторон и окруженная свободным пространством;
рельеф, где фигура представляется отчасти погруженною в плоский фон и выступающей из него.

Ключ к тестовым заданиям

1)-а; 2)-б;3)-б;4)-а;5)-в;6)-в;7)-а;8)-а;9)-б;10)-а.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

(ВО.01.) дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области декоративно-прикладного искусства «Живопись»

Скульптура.

Период проведения аттестации (зачет): 4-й семестр (2 класс)

При оценивании работ, учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- понятия и термины, используемые при работе;
- что такое равновесие в композиции, виды равновесия;
- основные композиционные приемы;
- последовательность работы над композицией.

Практическая часть

Уметь:

- создавать визуальную уравновешенность элементов композиции;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;
- работать с пластичными материалами;
- последовательно вести работу над сюжетной композицией;

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

1. Эю́д- это

а) очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени.

б) в изобразительном искусстве — подготовительный набросок для будущего произведения.

в) композиционный элемент, которому придается наибольшее значение

2. Набросок – это?

а) Предварительный, неоконченный вариант какого-либо произведения, изделия и т. п.; то, что составлено, намечено, написано лишь предварительно, в общих чертах.

б) очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени.

в) одно из изобразительных средств

3. Натюрморт- это?

а) в изобразительном искусстве — подготовительный набросок для будущего произведения.

б) изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является первозданная.

в) изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики.

4. Скульптура- это?

а) вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов.

б) построение художественного произведения в соответствии с композиционными законами и приемами;

в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

5. Барельеф – это

а) фигура не выпуклая, а, наоборот, заглаблённая

б) выпуклая фигура выступает наполовину;

в) выпуклая фигура выступает менее, чем на половину

6. Горельеф –это

а) выпуклая фигура выступает наполовину;

б) фигура не выпуклая, а, наоборот, заглаблённая

в) выпуклая фигура выступает менее, чем на половину

7. Контррельеф –это

а) выпуклая фигура выступает менее, чем на половину

б) фигура не выпуклая, а, наоборот, заглаблённая

в) выпуклая фигура выступает наполовину;

8. Виды скульптуры?

а) круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с разных сторон и окруженная свободным пространством;

рельеф, где фигура представляется отчасти погруженною в плоский фон и выступающей из него.

б) портретный; исторический; мифологический; бытовой; символический; аллегорический; анималистический.

в) барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину);

горельеф (выпуклая фигура выступает наполовину);

9. Композиция- это?

а) картина, написанная на мольберте;

б) это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением.

в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

10. Способ получения скульптуры зависит от материала:

а) пластика - наращивание объема скульптуры добавлением мягкого материала (глина, воск), ваяние - отсекание лишних частей твердого материала (камень и другие материалы),

отливка - произведение возникает благодаря вливанию в форму расплавленного металла (бронзы, например)

б) барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину);

горельеф (выпуклая фигура выступает наполовину);

контррельеф (фигура не выпуклая, а, наоборот, заглаблённая)

в) круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с разных сторон и окруженная свободным пространством;

рельеф, где фигура представляется отчасти погруженной в плоский фон и выступающей из него.

Ключ к тестовым заданиям

1)-б; 2)-а;3)-в;4)-а;5)-в;6)-а;7)-б;8)-а;9)-б;10)-а.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

(ВО.01.) дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области декоративно-прикладного искусства «Живопись»

Скульптура.

Период проведения аттестации (зачет): 6-й семестр (3 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- понятия и термины, используемые при работе над композицией;
- что такое равновесие в композиции, виды равновесия;
- основные композиционные приемы;
- последовательность работы над композицией.

Практическая часть

Уметь:

- создавать визуальную уравновешенность элементов композиции;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;
- работать с пластическими материалами;
- последовательно вести работу над сюжетной композицией;

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

1. Орнамент- это?

а) качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических

б) смешивая которые можно получить все остальные цвета и оттенки.

в) узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов

2. Этюд- это

а) очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени.

б) в изобразительном искусстве — подготовительный набросок для будущего произведения.

в) композиционный элемент, которому придается наибольшее значение

3. Способ получения скульптуры зависит от материала:

а) пластика - наращивание объема скульптуры добавлением мягкого материала (глина, воск), ваение - отсекание лишних частей твердого материала (камень и другие материалы),

отливка - производство возникает благодаря вливанию в форму расплавленного металла (бронзы, например)

б) барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину);

горельеф (выпуклая фигура выступает наполовину);

контррельеф (фигура не выпуклая, а, наоборот, заглоблённая)

в) круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с разных сторон и окруженная свободным пространством;

рельеф, где фигура представляется отчасти погруженною в плоский фон и выступающей из него.

4. Композиция- это?

а) картина, написанная на мольберте;

б) это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением.

в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

5. Виды скульптуры?

а) круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с разных сторон и окруженная свободным пространством;

рельеф, где фигура представляется отчасти погруженною в плоский фон и выступающей из него.

б) портретный; исторический; мифологический; бытовой; символический; аллегорический; анималистический.

в) барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину);

горельеф (выпуклая фигура выступает наполовину);

6. барельеф – это

а) фигура не выпуклая, а, наоборот, заглоблённая

б) выпуклая фигура выступает наполовину;

в) выпуклая фигура выступает менее, чем на половину

7. Рисунок - это

а) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность

б) деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»)

в) изображение на плоскости, созданное средствами графики

8. барельеф – это

а) фигура не выпуклая, а, наоборот, заглоблённая

б) выпуклая фигура выступает наполовину;

в) выпуклая фигура выступает менее, чем на половину

9. вид изобразительного искусства, один из основных видов скульптуры, в котором всё изображаемое создаётся с помощью объёмов, выступающих из плоскости фона?

а) рельеф

б) рисунок

в) набросок

10. Симметрия- это

а) такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой

- б) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)
- в) отсутствие или нарушение симметрии.

Ключ к тестовым заданиям

1)-в; 2)-б;3)-а;4)-б;5)-а;6)-в;7)-в;8)-в;9)-а;10)-б.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

(ВО.01.) дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области декоративно-прикладного искусства «Живопись»
Скульптура.

Период проведения аттестации (зачет): 8-й семестр (4 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- понятия и термины, используемые при работе;
- что такое равновесие в композиции, виды равновесия;
- основные композиционные приемы;
- последовательность работы над композицией.

Практическая часть

Уметь:

- создавать визуальную уравновешенность элементов композиции;
- четко выделять композиционный центр;
- работать с пластическими материалами;
- последовательно вести работу над композицией;

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

1. Орнаментальная композиция

а) означает составление, построение, структуру узора, пластически завершенную, определяемую образным содержанием, характером и назначением.

б) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

в) картина, написанная на мольберте;

2. Эюд- это

а) очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени.

б) в изобразительном искусстве — подготовительный набросок для будущего произведения.

в) композиционный элемент, которому придается наибольшее значение

3. Набросок –это?

а) Предварительный, неоконченный вариант какого-либо произведения, изделия и т. п.; то, что составлено, намечено, написано лишь предварительно, в общих чертах.

б) очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени.

в) одно из изобразительных средств

4. Декоративная композиция -это

а) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

б) композиционный элемент, которому придается наибольшее значение

в) композиция с высокой степенью выразительности и декоративности, включающая в себя элементы стилизации, абстракции, усиливающий ее эмоционально - чувственное восприятие.

5. Композиция- это?

а) картина, написанная на мольберте;

б) это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением.

в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

6. Вид изобразительного искусства, один из основных видов скульптуры, в котором всё изображаемое создается с помощью объёмов, выступающих из плоскости фона?

а) рельеф

б) рисунок

в) набросок

7. Рисунок - это

а) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность

б) деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»)

в) изображение на плоскости, созданное средствами графики

8. Способ получения скульптуры зависит от материала:

а) пластика - наращивание объема скульптуры добавлением мягкого материала (глина, воск), ваяние - отсекание лишних частей твердого материала (камень и другие материалы),

отливка - производство возникает благодаря вливанию в форму расплавленного металла (бронзы, например)

б) барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину);

горельеф (выпуклая фигура выступает наполовину);

контррельеф (фигура не выпуклая, а, наоборот, заглублённая)

в) круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с разных сторон и окруженная свободным пространством;

рельеф, где фигура представляется отчасти погруженной в плоский фон и выступающей из него.

9. Горельеф –это

а) выпуклая фигура выступает наполовину;

б) фигура не выпуклая, а, наоборот, заглублённая

в) выпуклая фигура выступает менее, чем на половину

10. Жанры скульптуры?

а) портретный; исторический; мифологический; бытовой; символический; аллегорический; анималистический.

б) портретный; исторический; мифологический; бытовой;

в) символический; аллегорический; анималистический.

Ключ к тестовым заданиям

1)-а; 2)-б;3)-а;4)-в;5)-б;6)-а;7)-в;8)-а;9)-а;10)-а.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

(ВО.01.) дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области декоративно-прикладного искусства «Живопись»
Скульптура.

Период проведения аттестации (зачет): 10-й семестр (5 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- понятия и термины, используемые при работе;
- что такое равновесие в композиции, виды;
- основные приемы;
- последовательность работы.

Практическая часть

Уметь:

- создавать визуальную уравновешенность элементов композиции;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе;
- работать с пластичными материалами;
- последовательно вести работу над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великих художников.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

1. Этюд- это

а) очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени.

б) в изобразительном искусстве — подготовительный набросок для будущего произведения.

в) композиционный элемент, которому придается наибольшее значение

2. Композиция- это?

а) картина, написанная на мольберте;

б) это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением.

в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

3. Набросок – это?

а) Предварительный, неоконченный вариант какого-либо произведения, изделия и т. п.; то, что составлено, намечено, написано лишь предварительно, в общих чертах.

б) очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени.

в) одно из изобразительных средств

4. Скульптура- это?

а) вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов.

б) построение художественного произведения в соответствии с композиционными законами и приемами;

в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

5. Жанры скульптуры?

а) портретный; исторический; мифологический; бытовой; символический; аллегорический; анималистический.

б) портретный; исторический; мифологический; бытовой;

в) символический; аллегорический; анималистический.

6. Рисунок - это

а) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность

б) деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»)

в) изображение на плоскости, созданное средствами графики

7. Стилизация – это?

а) намеренная имитация формальных признаков и образной системы того или иного стиля в новом, необычном для него художественном контексте. От стилизации следует отличать такие явления художественной

б) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)

в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

8. Способ получения скульптуры зависит от материала:

а) пластика - наращивание объема скульптуры добавлением мягкого материала (глина, воск), ваение - отсекание лишних частей твердого материала (камень и другие материалы),

отливка - произведение возникает благодаря вливанию в форму расплавленного металла (бронзы, например)

б) барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину);

горельеф (выпуклая фигура выступает наполовину);

контррельеф (фигура не выпуклая, а, наоборот, заглублённая)

в) круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с разных сторон и окруженная свободным пространством;

рельеф, где фигура представляется отчасти погруженной в плоский фон и выступающей из него.

9. Декоративная композиция -это

а) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

б) композиционный элемент, которому придается наибольшее значение

в) композиция с высокой степенью выразительности и декоративности, включающая в себя элементы стилизации, абстракции, усиливающий ее эмоционально - чувственное восприятие.

10. Виды скульптуры?

а) круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с разных сторон и окруженная свободным пространством;

рельеф, где фигура представляется отчасти погруженной в плоский фон и выступающей из него.

б) портретный; исторический; мифологический; бытовой; символический; аллегорический; анималистический.

в) барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину);

горельеф (выпуклая фигура выступает наполовину);

Ключ к тестовым заданиям

1)-б; 2)-б;3)-а;4)-а;5)-а;6)-в;7)-а;8)-а;9)-в;10)-а.

Итоговая композиция на свободную тему.

Итоговая аттестация в форме защиты итоговой работы проводится при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет - в 5 классе.

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

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

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

Этапы работы:

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

Критерии оценки итоговой работы по скульптуре.

Уровень	Балл	Критерии оценки	Показатели уровня
1 уровень	5	Композиционное решение	Масштаб изображения соответствует размеру листа. Композиционное равновесие в расположении предметов достигнуто убедительно
		Образное решение	Образное решение соответствует выбранной тематике, в изображении отсутствует заимствование известных иллюстраций по теме, видна самостоятельность поиска образа.
		Цветовое (графическое) решение	Путем цветового (графического) решения выделен композиционный центр, определены передний и задний планы, достигнута цветовая

			(тоновая) гармония всего изображения.
		Завершенность работы	Исчерпанность идеи. Законченный вид представленной работы. Удовлетворенность работой.
2 уровень	4	Композиционное решение	Масштаб изображения соответствует размеру листа. Композиционное равновесие в расположении предметов достигнуто неуверенно.
		Образное решение	Образное решение в целом соответствует выбранной тематике, однако в изображении прослеживается несамостоятельность мышления, использование стандартных образов, не прямое цитирование известных иллюстраций.
		Цветовое (графическое) решение	Видны попытки выделения композиционного центра путем цветового (графического) решения, определения переднего и заднего плана. В целом изображение выглядит дробным, цветовая (тоновая) гармония работы достигнута не полностью.
		Завершенность работы	Раскрыт сюжет выбранной темы. Законченный вид представленной работы. Удовлетворенность работой.
3 уровень	3	Композиционное решение	Масштаб изображения не соответствует размеру листа. Не найдено композиционное равновесие в расположении предметов.
		Образное решение	Образное решение не соответствует выбранной тематике: не прослеживается ни изобразительной, ни ассоциативной связи
		Цветовое (графическое) решение	Цветовое (графическое) решение выполнено хаотично, общий замысел не прослеживается, цветовая и графическая гармония не достигнута, цветовые (тоновые) сочетания искажают первоначальное образное решение
		Завершенность работы	Тема композиции не раскрыта. Незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по предмету

КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ

(В.02)

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы

в области изобразительного искусства

«ЖИВОПИСЬ»

срок реализации 5 лет

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание учебного предмета
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список литературы
8. Фонд оценочных средств

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Рабочая программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и составлена на основе примерной программы по учебному предмету ПО.01.УП.03. «Композиция прикладная», утвержденной МКРФ, институтом развития образования в сфере культуры и искусства в 2013 году.

Программа «Композиция прикладная» направлена на развитие творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» определяет общую направленность преподавания. Объем знаний, навыков и умений учащихся по разделам определяются педагогом в соответствии с разработанным содержанием предмета «Работа в материале (по видам)».

Предмет «Композиция прикладная» также тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «История народной культуры и изобразительного искусства». Навыки, приобретенные на уроках рисунка и живописи, помогают учащимся наиболее успешно выполнять задания по прикладной композиции. Знание основных художественных школ русского и западно-европейского искусства, основных видов народного художественного творчества, его особенностей и истоков позволяет создавать наиболее выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции.

Особенностью предмета «Композиция прикладная» является его практико-ориентированная направленность.

Знания, умения и навыки, приобретенные учащимися на уроках прикладной композиции, позволяют наиболее успешно создавать художественные проекты для работы в материале. Например, работы, созданные на уроках композиции, могут быть переведены в технические рисунки и выполнены в материале.

Срок реализации учебного предмета

Согласно учебному плану при 5-летнем сроке обучения изучение предмета «Композиция прикладная» начинается с первого класса и заканчивается в пятом классе с аудиторной учебной нагрузкой 1 час в неделю.

Самостоятельная работа учащихся составляет 2 часа в неделю на протяжении всего периода обучения и предполагает выполнение заданий по разделам, а также изучение специальной дополнительной литературы.

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

Общий объем времени по учебному предмету «Композиция прикладная» при 5-летнем сроке обучения составляет 495 учебных часов (1- 5 класс). Из них аудиторные занятия -165 часов, самостоятельная работа - 330 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1 класс 1-й год		2 класс 2-й год		3 класс 3-й год		4 класс 4-й год		5 класс 5-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр		

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция прикладная» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей и их подготовка к поступлению в образовательные организации, реализующие основные профессиональные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета «Композиция прикладная»:

- формирование способности понимать принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства;
- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами декоративной композиции;
- применение полученных знаний о выразительных средствах композиции (ритм, линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в композиционных работах;
- формирование умения находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу, а также - живописно-пластические решения для каждой творческой работы;
- формирование умения создавать грамотную художественную композицию;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих основные профессиональные программы в области изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- 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, разбор, анализ и сравнение вариантов изобразительного материала);
- наглядный (показ, демонстрация произведений известных художников и лучших образцов заданий, выполненных учащимися);
- практический (зарисовки с натуры и творческие упражнения, подробная проработка отдельных деталей задания и последующая организация композиции целого листа);
- самостоятельная работа (сбор натурального материала, разработка эскизных вариантов заданий);
- просмотр картин выдающихся художников и посещение выставок для повышения общего уровня развития учащегося;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

Мастерская по композиции прикладной должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная	Аудиторные занятия
Первый год обучения I полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции					
1.1	Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная»	Урок	3	2	1
1.2	Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка штрих)	Урок	3	2	1
1.3	Масштабирование формы и формата	Урок	3	2	1
1.4	Пропорциональность форм внутри формата (соразмерность предметов)	Урок	3	2	1
1.5	Ритм, метр	Урок	3	2	1
1.6	Симметрия и асимметрия	Урок	6	4	2
1.7	Динамика и статика	Урок	3	2	1
Раздел 2. Стилизация					
<i>Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы</i>					
2.1	Рисунок с натуры	Урок	6	4	2
2.2	Силуэт	Урок	3	2	1
2.3	Трансформация формы предмета	Урок	9	6	3
2.4	Геометризация формы	Урок	6	4	2
			48	32	16
Первый год обучения II полугодие					
Раздел 3. Цветоведение					
<i>Характеристики цвета</i>					
3.1	Цветовой круг (8 цветов)	Урок	3	2	1
3.2	Основные группы цветов	Урок	6	4	2
3.3	Насыщенные, ненасыщенные цвета	Урок	3	2	1
3.4	Темные и светлые	Урок	3	2	1
3.5	Теплые и холодные	Урок	6	4	2
3.6	Декоративная выразительность цвета	Урок	6	4	2
Раздел 4. Орнамент					
<i>Способы создания линейного орнамента</i>					

4.1	Виды орнамента. Орнаментальная полоса	Урок	1	2	1
4.2	Принципы построения линейного орнамента	Урок	6	4	2
4.3	Орнаментальный мотив	Урок	6	4	2
4.4	Орнамент в полосе	Урок	9	6	3
			51	34	17
Второй год обучения I полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
<i>Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы</i>					
1.1	Копирование	Урок	6	4	2
1.2	Графические техники, как способ стилизации	Урок	18	12	6
Раздел 2. Основы общей композиции					
<i>Выявление композиционного центра</i>					
2.1	Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости	Урок	3	2	1
2.2	Способы выделения композиционного центра	Урок	9	6	3
2.4	Плоскостная композиция	Урок	12	8	4
			48	32	16
Второй год обучения II полугодие					
Раздел 3. Орнамент					
<i>Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента</i>					
3.1	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге)	Урок	6	4	2
3.2	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате)	Урок	6	4	2
3.3	Орнаментальная композиция в круге	Урок	12	8	4
Раздел 4. Цветоведение					
<i>Ахроматическая, монохромная гамма</i>					
4.1	Ахроматическая гамма	Урок	3	2	1
4.2	Монохромная гамма	Урок	8	4	4
4.3	Декоративная выразительность цвета	Урок	12	8	4
			51	34	17
Третий год обучения I полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
<i>Стилизация и трансформация предметов быта</i>					
1.1	Натюрморт	Урок	3	2	1
1.2	Способы декоративизации натюрморта	Урок	12	8	4
1.3	Способы изменения характера натюрморта	Урок	9	6	3
Раздел 2. Цветоведение					
<i>Гармоничное сочетание двух цветов</i>					
2.1	Цветовая пара. Контрасты	Урок	6	4	2
2.2	Цветовая пара. Ньюансы	Урок	6	4	2

2.3	Изменение контраста в цветовой паре	Урок	6	4	2
2.4	Декоративная выразительность цвета	Урок	6	4	2
			48	32	16
Третий год обучения II полугодие					
Раздел 3. Основы общей композиции <i>Доминанта и акцент в композиции</i>					
3.1	Натурные зарисовки натюрморта с введением декоративности	Урок	9	6	3
3.2	Выделение доминанты	Урок	15	10	5
Раздел 4. Орнамент <i>Сетчатый орнамент. Способы построения сетчатого орнамента. Способы построение плетеного орнамента</i>					
4.1	Композиционная структура сетчатого орнамента	Урок	9	6	3
4.2	Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательной решетки	Урок	9	6	3
4.3	Способы построения плетеного орнамента	Урок	9	6	3
			51	34	17
Четвертый год обучения I полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции <i>Ассоциативные средства восприятия окружающей среды. Выражение свойств и характера предметов</i>					
1.1	Эмоциональные свойства линии	Урок	3	2	1
1.2	Эмоциональные свойства пятна (геометрические фигуры)	Урок	3	2	1
1.3	Фактура	Урок	6	4	2
1.4	Эмоциональная выразительность предметов	Урок	12	8	4
Раздел 2. Стилизация <i>Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы</i>					
2.1	Натурная зарисовка	Урок	3	2	1
2.2	Орнаментально-художественная выразительность природной формы	Урок	6	4	2
2.3	Декоративная выразительность природной формы	Урок	15	10	5
			48	32	16
Четвертый год обучения II полугодие					
Раздел 3. Цветоведение <i>Колористическая композиция</i>					
3.1	Колорит монохромный	Урок	3	2	1
3.2	Колорит в двухцветной гамме	Урок	6	4	2
3.3	Колорит полихромный	Урок	15	10	5
Раздел 4. Орнамент <i>Монокомпозиция. Выразительные средства построения монокомпозиции</i>					
4.1	Выразительные средства монокомпозиции	Урок	12	8	4
4.2	Монокомпозиция «Природные формы»		15	10	5
			51	34	17

Пятый год обучения I полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
<i>Стилизация фигуры человека</i>					
1.1	Натурная зарисовка	Урок	3	2	1
1.2	Графические приемы стилизации фигуры человека	Урок	15	10	5
1.3	Способы выражения характера фигуры человека	Урок	3	2	1
1.4	Стилизация фигуры, приближенная к условно абстрактному	Урок	1	2	1
Раздел 2. Основы общей композиции					
<i>Средства и приемы общей композиции костюма</i>					
2.1	Дизайн костюма как вид художественного творчества	Урок	3	2	1
2.2	Метр и ритм	Урок	3	2	1
2.3	Равновесие, симметрия, асимметрия	Урок	6	4	2
2.4	Контраст и нюанс	Урок	6	4	2
2.5	Статика и динамика	Урок	6	4	2
			48	32	16
Пятый год обучения II полугодие					
Раздел 3. Цветоведение					
<i>Цветовая гармония</i>					
3.1	Гармонизатор «Цветовой круг»	Урок	6	4	2
3.2	Цветовые гармонии	Урок	21	14	7
Раздел 4. Орнамент					
<i>Народный орнамент. Народный орнамент в предметах современности</i>					
4.1	Орнамент народов мира	Урок	3	2	1
4.2	Народный костюм - источник творчества художника-модельера	Урок	6	4	2
4.3	Народный орнамент в аксессуарах и современной одежде	Урок	15	10	5
			51	34	17

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Композиция прикладная» - это связующее звено между учебными предметами «Рисунок», «Живопись» и «Работа в материале». Многим учащимся трудно дается переход от законов и принципов изображения объектов в реалистическом искусстве к пониманию и созданию их декоративной выразительности в рамках предмета «Работа в материале». Поэтому содержание учебного предмета нацелено на развитие восприятия и понимания языка декоративного искусства, на развитие способностей

понимать и применять в учебной и творческой работе принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства.

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

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

Курс «Композиция прикладная» включает в себя четыре раздела:

- основы общей композиции;
- цветоведение;
- орнамент;
- стилизация и трансформация формы.

Разделы повторяются каждый год и имеют различный уровень сложности.

В разделе «Орнамент» в первом классе учащиеся знакомятся с правилами построения линейного орнамента, во втором – замкнутого, в третьем – сетчатого, в четвертом - знакомятся с правилами создания монокомпозиции и в пятом классе пробуют свои силы в создании орнаментальной формы для прикладного применения в окружающей среде (например: костюм, интерьер).

В разделе «Цветоведение» учащиеся знакомятся с законами составления цветовых гармоний (от ахроматических до полихромных сложных цветовых тем).

В разделе «Стилизация и трансформация формы» учащиеся работают с растительными, животными и другими природными формами, а также с формами и предметами окружающей среды. В пятом классе разрабатывают темы, связанные с созданием многофигурных композиций или элементов костюма (для направления «текстиль»).

В разделе «Основы общей композиции» учащиеся знакомятся с законами и правилами составления композиции, в каждом классе задачи усложняются. Все темы связаны между собой и имеют интегрированные основы.

Например, стилизованная форма цветка используется и как основной мотив в орнаменте и может стать главной темой для работы в разделе «Цветоведение». При ограниченном количестве часов, отведенных на предмет, это дает возможность создавать интересные творческие композиции.

Порядок изучения разделов и количество тем может меняться в зависимости от задач и особенностей предмета «Работа в материале». Варианты стилизации и

направленность орнаментальных композиций можно выбирать созвучно национальному колориту или в русле предмета «Работа в материале».

Работу в каждом разделе по теме можно рассматривать, как цикл заданий небольшого формата или - как объединенную общей задачей большую композицию.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать серия цветowych или графических работ небольшого формата или одна законченная композиция в рамках изучаемой темы в цвете или графическая. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

В течение всех лет обучения рекомендуется создание учащимися портфолио из выполненных работ. Портфолио используется как личное методическое пособие на уроках «Композиция прикладная» и «Работа в материале», а также для самостоятельной работы учащихся. Данный вид работы формирует систему знаний в области «Композиция прикладная», позволяющую успешно сдавать вступительные экзамены в средние профессиональные организации и организации высшего образования по направлениям: «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн».

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Первый год обучения

Раздел 1. Основы общей композиции

1.1. Тема: Вводная беседа. Знакомство с предметом «Композиция прикладная».

1.2. Тема: Изобразительные свойства композиции. Знакомство с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом.) Создание сказочной композиции, в которой «участвуют» необычные персонажи: человек–тень (пятно), собачка-такса (линия), злые пчелы (точки), травы и дожди (штрих).

Можно выполнить задание в любой другой форме. Подача графическая. Фломастеры, тушь, самоклеящаяся пленка, формат А4. *Самостоятельная работа:* нарисовать еще один вариант сказки.

1.3. Тема: Масштабирование формы и формата. Овладение приемами и правилами композиции происходит при размещении простейших геометрических фигур на плоскости. Практическая работа состоит из ряда линейных или аппликативных упражнений. В этих заданиях, под контролем педагога учащимся дается возможность в очень простой форме попытаться овладеть такими приемами и свойствами композиции как масштабность, равновесие, пропорциональность, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика. Каждое задание включает в себя три варианта заполнения формата. Например: определение верного масштаба фигуры в формате ведется способом «от противоположного». На первом формате ученик умышленно берет фигуру слишком малого

размера, на третьем – слишком большого. Сопоставляя оба рисунка, ученик находит некое промежуточное решение, т.е. нужную величину на фигуры второго формата.

Задание: размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуру так, чтобы было :тесно, свободно, масштаб фигуры соответствовал формату.

Повторить упражнение с тремя фигурами. Упражнение выполняется фломастером (или аппликативно) на белой бумаге. Формат А4, фломастер темный или цветная бумага, ножницы, клей. *Самостоятельная работа:* подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

1.4. Тема: Пропорциональность форм внутри формата. Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы: размер фигур был: совершенно одинаков; с большими колебаниями; гармоничное соотношение фигур.

Упражнение повторить с тремя фигурами. Формат А4, фломастер темный или самоклеящаяся бумага. Подача графическая (аппликативная) *Самостоятельная работа:* подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

1.5. Тема: Ритм, метр. Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) ряд фигур так, чтобы: ритм был однообразен (шахматная доска); случаен; достаточно сложен и интересен. Выполнение упражнения с большим количеством фигур или линий. Формат А4, фломастер темный, шаблон или цветная бумага, ножницы, клей .Подача графическая (аппликативная). *Самостоятельная работа:* подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

1.6. Тема: Симметрия и асимметрия. Размещение в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигур так, чтобы: фигуры были симметричны относительно вертикали; фигуры были симметричны относительно горизонтали; фигуры были симметричны относительно вертикали и горизонтали одновременно.

Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы:

- фигуры были асимметричны относительно вертикали;
- фигуры были асимметричны относительно горизонтали;
- фигуры были асимметричны относительно вертикали и горизонтали

одновременно. Асимметрия уравновешенная. Формат А4, фломастер темный, шаблон или бумага, ножницы, клей. Подача графическая, (аппликативная). *Самостоятельная работа:* подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

1.7. Тема: Динамика и статика. Размесить в двух одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы они отражали: статичную симметрию; динамичную асимметрию.

Формат А4, фломастер темный, или бумага, ножницы, клей. Подача графическая (аппликативная). *Самостоятельная работа*: выполнение вариантов заданий.

Раздел 2. Стилизация

Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы

2.1. Тема: Рисунок с натуры. Рисунок с натуры цветка со стеблем из гербария или копирование ботанического рисунка. Формат А4, карандаш, гелиевая ручка. Рисунок занимает ½ листа. Подача графическая. *Самостоятельная работа*: выполнение зарисовок растительных форм.

2.2. Тема: Силуэт. Плоскостное изображение выбранного объекта. Передача характерных особенностей цветка. Отсекание лишнего и незначительного. Подача графическая (использование пятна). Формат А4, карандаш, тушь, фломастер, белая бумага. Рисунок занимает ½ листа. *Самостоятельная работа*: выполнение вариантов силуэтного решения растительных форм.

2.3. Тема: Трансформация формы. Изменение силуэтной формы предмета за счет изменения пропорций объекта: относительно вертикальной оси (расширение, сжатие); изменение пропорций предмета относительно горизонтальной оси (вытягивание, сплющивание); изменение пропорций между основными конструктивными элементами внутри изображаемого объекта.

Подача графическая (использование пятна и линии). Формат А4, кисть, фломастер, белая бумага. *Самостоятельная работа*: выполнение дополнительных вариантов трансформации растительных форм.

2.4. Тема: Геометризация формы. Приведение измененного по форме растительного объекта (цветка) к простейшим геометрическим формам: кругу (овалу); квадрату (прямоугольнику); треугольнику.

Подача графическая. Формат А4, фломастер, белая бумага. *Самостоятельная работа*: выполнение дополнительных вариантов геометризации растительных форм.

Полученные в результате стилизации мотивы рекомендуется использовать далее в разделах «Цветоведение» и «Орнамент».

Раздел 3. Цветоведение

Характеристики цвета Учащиеся должны усвоить такие характеристики как цветовой тон, светлота и насыщенность. Этими знаниями они овладевают в процессе практической работы. Наряду с цветовым тоном, светлотой и насыщенностью цвет может вызывать не только цветовые ощущения, а, например, ощущения свежести, легкости. Каждое задание включает себя создание колористической шкалы из 7- 9 оттенков

заданного диапазона (основные группы цветов: теплые и холодные, насыщенные и ненасыщенные, выступающие и удаляющиеся и т.д.).

3.1. Тема: Цветовой круг. Знакомство учащихся с цветовым кругом и с цветом как художественным материалом. Выполнение цветового круга на восемь цветов. Формат А4, гуашь, бумага, кисти. *Самостоятельная работа:* выполнение графической разметки формата для быстрой работы в классе на следующем уроке.

3.2. Тема: Основные группы цветов. Выделить основные группы цветов по зрительному впечатлению: красный, желтый, синий, зеленый.

Составить оттенки основных групп цветов. Учитывая возраст учащихся, цветовая шкала может выполняться в необычной форме, например, в форме листа дерева, разделенного полосками. Задания выполняются на формате А4 гуашевыми красками. *Самостоятельная работа:* выполнение графической разметки формата для быстрой работы в классе, выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

3.3. Тема: Насыщенные и ненасыщенные цвета. Изменение насыщенности цвета на три ступени за счет добавления белой и черной красок (для основной группы цветов).

Формат А4, гуашь, кисти, белая бумага. *Самостоятельная работа:* выполнение графической разметки формата для быстрой работы в классе, выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

3.4. Тема: Темные и светлые цвета. Разделение цветов на темные и светлые: вырезать все имеющиеся оттенки цветов и разложить на средне - сером фоне, при этом:

- все цвета, которые на глаз будут казаться светлее фона, являются светлыми;
- все цвета, которые на глаз будут казаться темнее фона, можно назвать темными.

Задания выполняются на формате А4, аппликативно. *Самостоятельная работа:* выполнение графической разметки формата, для быстрой работы в классе, выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

3.5. Тема: Теплые и холодные цвета. Определение теплых и холодных оттенков цвета: все имеющиеся цвета разложить на средне - сером фоне; разделить на две группы - теплую и холодную; среди цветов можно выделить тепловые полюса (голубой - холодный, а оранжевый – теплый).

Задания выполняются на формате А4 аппликативно. Получение тепло-холодных оттенков цвета: любой цвет (кроме «полюсных») растянуть в теплую и холодную стороны. Формат А4. Подача цветовая. Гуашь, бумага, кисти. *Самостоятельная работа:* выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

3.6. Тема: Декоративная выразительность цвета. Использование полученных знаний по цветоведению в творческой работе или выполнение стилизованного природного объекта (цветка) в цвете. Формат А4, подача цветовая - гуашь, бумага, кисти. *Самостоятельная работа:* продолжение работы по утвержденному варианту.

Раздел 4. Орнамент

Линейный орнамент

4.1. Тема: Виды орнамента. Знакомство учащихся с видами орнамента (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный), национальными признаками и символикой. *Самостоятельная работа:* изучение литературы по истории и видам орнамента.

4.2. Тема: Орнаментальная полоса. Знакомство с принципами построения линейного орнамента: повторение; инверсия (обратное расположение); чередование; симметрия. Освоение приемов получения орнамента: зеркальная симметрия; переносная симметрия; переносная симметрия с добавлением ритма в пределах ряда; сдвиг рядов; зеркальное отражение рядов; зеркальное отражение «зеркальной» пары; комбинация сдвига рядов и зеркального отражения.

Учащиеся фиксируют основные схемы построения орнамента. Выполнение схем построения орнамента условно. Подача графическая - карандаш, фломастер. Размещаются на одном формате А4. *Самостоятельная работа:* выполнение эскизов линейного орнамента по схеме

4.3. Тема: Орнаментальный мотив. Создание мотива для орнамента. Мотив выбирается из ранее стилизованных растительных форм. Мотив цветка корректируется и масштабируется для данной работы. Формат А4, подача графическая. *Самостоятельная работа:* продолжение работы над мотивом орнамента по утвержденному варианту.

4.4. Тема: Орнамент в полосе. Создание орнаментальной композиции. Выбор схемы для построения орнамента. Соответствие схемы мотиву. Формат А4, работа выполняется в цвете, графике или аппликативно по выбору педагога. *Самостоятельная работа:* продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту. *Созданный орнаментальный мотив может быть использован на уроках ремесла.*

Второй год обучения

Раздел 1. Стилизация

Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы

1.1. Тема: Копирование. Основа стилизации – копирование природной формы с образца (насекомые, птицы, рыбы или животные). Педагог определяет тематику. Подача

графическая, формат А4, кисть, фломастеры, тушь. *Самостоятельная работа:* дополнительное копирование вариантов природных форм.

1.2. Тема: Графические техники, как способ стилизации. Знакомство с выразительными возможностями графической стилизации: выполнение рисунка линией одной толщины по белому или цветному фону; выполнение рисунка линией разной толщины; выполнение рисунка линией разной толщины с включением пятна, выполнение рисунка приемом «пятно»; выполнение рисунка с использованием фактур; выполнение рисунка с помощью орнаментальной стилизации.

Формат А4, подача графическая. Бумага белая, черная, тонированная, кисть, фломастеры, тушь, гуашь. *Самостоятельная работа:* выполнение вариантов стилизации растительных форм на разных этапах работы различными графическими материалами.

Раздел 2. Основы общей композиции

Выявление композиционного центра. Этот раздел композиции особенно важен для понимания учащихся. В процессе работы они должны усвоить, что часть произведения, ясно выражающая главную мысль и его идейное содержание, является композиционным центром. Композиционный центр должен привлекать внимание зрителя. Учащийся обязательно должен понять, что он, как художник, режиссирует и определяет, что будет главным в его произведении, а что - второстепенной деталью.

2.1. Тема: Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости. Выявление различия между зрительным и геометрическим центром. Правильное определение зрительного центра - равновесие картинной плоскости. Формат А4, бумага, белая, тонированная или черная. Подача графическая или аппликативная. *Самостоятельная работа:* выполнение вариантов композиции, выделения зрительного центра.

2.2. Тема: Способы выделения композиционного центра. Освоение способов выделения композиционного центра. Выполнение упражнений на выделение композиционного центра: местоположением; формой; тоном; цветом; фактурой освещенностью; контрастом; детализацией.

Формат А4, бумага, белая, тонированная или черная. Подача графическая или аппликативная. *Самостоятельная работа:* выполнение вариантов композиции, выделения композиционного центра.

2.3. Тема: Плоскостная композиция. Выполнение декоративной композиции на заданную тему с учетом полученных знаний. Использование в композиции готовых мотивов ранее стилизованных объектов. Примерные темы «Луги мои, луги, луги зеленые...», «Мир насекомых» или «Подводный мир». Формат А4, бумага белая, тонированная или черная. Гуашь *Самостоятельная работа:* выполнение вариантов

эскизов композиции, продолжение работы по утвержденному варианту. Подача графическая, цветовая.

Раздел 3. Орнамент

Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента

3.1. Тема: Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге). Знакомство с принципами построения замкнутого орнамента в круге способом переноса :вращение вокруг вертикальной оси; образование «розетки»; «розетка» повторяется заданное количество раз.

Центр вращения может быть расположен: на краю вращаемой фигуры; за пределами фигуры; в пределах фигуры. Этот прием дает возможность образовать различные орнаментальные формы. Розетка может образоваться и другим способом. Это зеркальное отражение: образование зеркальной пары; вращение зеркальной пары.

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно. Размещаются на одном формате А4, подача графическая. *Самостоятельная работа:* изучение литературы по истории и видам замкнутого орнамента, выполнение эскизов орнамента по определенной схеме.

3.2. Тема: Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате). Построение орнаментальной композиции с помощью зеркального отражения: относительно горизонтали; относительно вертикали; горизонтали и вертикали одновременно; асимметричное композиционное решение.

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно. Размещаются на одном формате А4, подача графическая. *Самостоятельная работа:* изучение литературы по истории и видам замкнутого орнамента, выполнение эскизов орнамента по определенной схеме.

3.3. Тема: Орнаментальная композиция в круге. Самостоятельное создание орнаментальной замкнутой композиции в круге по любой из выбранных (или рекомендованных педагогом) композиционных схем. Выбор мотива для создания орнаментальной композиции из ранее разработанных декоративных тем (стилизованные цветы, насекомые, птицы). Выбранный мотив корректируется и масштабируется для выполнения данной работы. Подача графическая, формат А4. Данную орнаментальную композицию можно использовать в качестве готового подготовительного рисунка в разделе «Цветоведение». *Самостоятельная работа:* продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

Раздел 4. Цветоведение

Ахроматическая, монохромная гамма

4.1. Тема: Ахроматическая гамма. Знакомство с ахроматическими цветами. Изучение способа образования ахроматических цветов. Получение равноступенчатой ахроматической шкалы. Шкала может выполняться в любой творческой форме. Упражнения выполняются гуашью на формате А4. *Самостоятельная работа:* выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение колористических композиций на заданную тему.

4.2. Тема: Монохромная гамма. Получение различных оттенков исходного цвета способом изменения его насыщенности. Составление шкалы разбела, затемнения и тусклой шкалы для четырех цветов (красного, зеленого, желтого, синего).

Равноступенчатое смешение исходного цвета с ахроматическими цветами: черным; белым; серым.

Задание выполняется традиционно смешением исходного цвета поочередно с белым, серым и черным, образуя 3 шкалы насыщенности для каждого цвета или в любой другой творческой форме. Упражнения выполняются гуашью на формате А4. *Самостоятельная работа:* выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение колористических композиций на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

4.3. Тема: Декоративная выразительность цвета. Выполнение вариантов колористических упражнений: ахроматические цвета на фоне монохромной гаммы; исходный цвет на фоне тонов трех видов насыщенности; исходный цвет на фоне ахроматических.

Творческую тему для выполнения колористических упражнений предлагает педагог. Также вариантом выполнения данных упражнений может быть цветовое решение замкнутой композиции (рисунок подготовлен в разделе №3). Формат А4, подача цветовая, гуашь. *Самостоятельная работа:* выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение колористических композиций на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

Третий год обучения

Раздел 1. Стилизация

Стилизация и трансформация предметов быта

1.1. Тема: Натюрморт. Выполнение силуэтного рисунка натурной постановки натюрморта на уровне глаз. Разные по форме и силуэту предметы расположены на высокой подставке и загораживают друг друга (три пространственных слоя). Формы работают на прозрачность. Подача графическая. Формат А4, карандаш, бумага белая,

тонирующая. *Самостоятельная работа*: сделать 4 копии натюрморта для выполнения последующих заданий.

1.2. Тема: Способы декоративизации натюрморта.

Изучение способов декоративизации форм неживой природы.

Придание нарисованному объекту изобразительной условности с помощью определенных графических приемов:

- передача условной плановости за счет применения линий разной толщины (предметы дальнего или среднего плана могут быть выведены в первый ряд);
- выявление формы объектов натюрморта введением белой контурной линии и блика в общее силуэтное пятно;
- выявление условного объема объектов натюрморта минимальной моделировкой формы;
- сохранение силуэтной формы предметов при наполнении натюрморта фактурой.

подача графическая. Формат А4, маркеры, фломастеры, бумага белая, тонирующая, черная. *Самостоятельная работа*: выполнение вариантов графического решения натюрморта.

1.3. Тема: Способы изменения характера натюрморта. Изменение характера натюрморта возможно, когда происходит: изменение пропорций между предметами; изменение пропорций внутри предметов; приведение предметов к простейшим геометрическим формам; добавление иной пластической выразительности форм предметов; добавление или удаление предметов натюрморта.

подача графическая или аппликативная. Формат А4, маркеры, фломастеры, бумага белая, тонирующая, черная. *Самостоятельная работа*: выполнение эскизных вариантов решения натюрморта, продолжение работы по утвержденному варианту.

Раздел 2. Цветоведение

Гармоничное сочетание двух цветов

Задача данного раздела - углубление знаний учащихся в области цветовой грамоты. Сочетание цветовых пар очень велико. На палитре в семь красок, можно получить 21 пару. Необходимо рассмотреть самые основные.

2.1. Тема: Цветовая пара. Контрасты. Изучение характеристик контрастной цветовой пары: контраст по цвету; тепло - холодный контраст; тоновой контраст; комплексный контраст.

Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется. подача цветовая, гуашь. Формат А4. *Самостоятельная работа*: выполнение графической

разметки листов для работы в классе, выполнение заданных «колоритов» (по аналогии с работой в классе).

2.2. Тема: Цветовая пара. Нюансы. Изучение характеристик нюансной цветовой пары. Сближенные пары могут быть: по светлоте; месту в спектре.

Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется. Подача цветовая, гуашь, формат А4. *Самостоятельная работа:* выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение заданных «колоритов» (по аналогии с работой в классе).

2.3. Тема: Изменение контраста в цветовой паре. Приобретение знаний о способах усиления или уменьшения контраста в цветовой паре. Выполнение ряда упражнений на уменьшение (для контрастной пары) или усиление (для аналогичной пары) контраста в паре за счет изменения насыщенности цветов. Задание выполняется в виде свободных цветовых колористических композиций на заданную цветовую тему. Подача цветовая, гуашь, формат А4. *Самостоятельная работа:* выполнение заданных по теме «колоритов» (по аналогии с работой в классе).

2.4. Тема: Декоративная выразительность цвета. Изучение сочетания двух насыщенных цветов с ахроматической гаммой. Создание декоративного эффекта за счет соотношения основных свойств компонентов: цветового тона; светлоты; насыщенности; психологических качеств; пропорции занимаемых площадей.

Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется. *Самостоятельная работа:* продолжение выполнения работы по утвержденному эскизному варианту

Раздел 3. Основы общей композиции

Доминанта и акцент в композиции

Данный раздел рассматривает роль доминанты в создании декоративной композиции. Доминантами в композиции являются господствующие (ясно выделенные из окружения) по своему значению, форме, размерам и другим свойствам отдельные элементы. Доминантой может быть одна большая форма или несколько фигур (чаще – три), обычно похожих друг на друга (по форме, размеру или тону). Отсутствие доминант – композиционная пауза. Следует указать учащимся, что во многих случаях доминанта связана с понятием центра. Однако не всегда следует отождествлять доминанту с композиционным центром, т. к. они не всегда совпадают.

Учащимся следует запомнить варианты организации доминант: выделение элемента (или элементов) тоном или цветом, формой или конфигурацией, размером или образностью; сгущение элементов на одном участке формата по сравнению с довольно спокойным равномерным распределением на других участках организация пустот свободных пространств между объектами. Обычно доминирующий элемент располагается в активной части композиции, ближе к центру формата. Изучив эти правила, учащиеся должны создать свою доминантную композицию.

3.1. Тема: Натурные зарисовки натюрморта с введением декоративности. Для создания декоративности в рисунке применяются: прием плоскостного характера изображения; изменение масштаба; совмещение проекций; обратная перспектива.

Формат А4, бумага белая, черная, тонированная. Подача цветовая. Работы выполняются на белом или тонированном листе. *Самостоятельная работа:* изучение творчества художников, работающих в декоративной живописи, выполнение разрабатываемого натюрморта в стиле одного из художников.

3.2. Тема: Выделение доминанты. Для выделения доминанты в натюрморте ученикам предлагается освоить следующие приемы:

объединение предметов в доминантные группы по разным признакам: форме; размеру; местоположению;

усиление «доминантности» группы или предмета: изменением размера; минимальной моделировкой формы; изменением интенсивности цветовых зон; изменением интенсивности рельефа; использованием цветного контура; усилением или уменьшением цветового контраста и т.д.

Доминантные и акцентные группы в процессе эскизно-поисковой работы могут меняться местами. Формат А4, бумага белая, черная, тонированная. Подача цветовая. Работы выполняются на белом или тонированном листе формата А4. *Самостоятельная работа:* выполнение вариантов с предложением различной «доминантности» разрабатываемого натюрморта.

Раздел 4. Орнамент

Сетчатый орнамент. Способы построения сетчатого орнамента. Способы построения плетеного орнамента

4.1. Тема: Композиционная структура сетчатого орнамента. Изучение способов образования сетчатого орнамента.

Предварительное вычерчивание учащимися решеток является полезным вспомогательным приемом при построении сетчатого орнамента. Виды решеток:

- пересечение вертикальных и горизонтальных линий создает простую квадратную решетку. Элементы орнаментов могут располагаться в разных квадратах решетки;

- сжатие решетки по вертикали или горизонтали превращает квадраты в прямоугольники, деформирует вписанные в них элементы;

- превращение исходной квадратной решетки в ромбы и далее - в треугольники;

- шесть равных треугольников образуют шестиугольную решетку.

Орнаментальная симметрия является основным принципом любого сетчатого орнамента. Вычерчивание решеток для сетчатого орнамента. Создание трех вариантов сетчатого орнамента на основе выбранных решеток. Формат А4, подача графическая, аппликативная или печатная. *Самостоятельная работа:* изучение литературы по истории и видам орнамента, выполнение графической разметки листа для работы в классе.

4.2. Тема: Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательных решеток. Изучение способа создания сетчатого орнамента с использованием вспомогательных решеток.

Простейший, но весьма неожиданный результат удастся получить, если вписать большой квадрат в девять маленьких квадратиков вспомогательной решетки. Получится необычный мозаичный орнамент. После того, как сетка убрана, понять приемы мозаичного орнамента непросто. Формы, вписываемые в квадрат с помощью вспомогательной решетки, весьма многообразны.

Подача графическая, формат А4, фломастеры, тушь. *Самостоятельная работа:* изучение литературы по истории и видам орнамента, выполнение графической разметки листа для работы в классе, выполнение эскизов орнамента на основе вспомогательной решетки (по аналогии с работой в классе).

4.3. Тема: Способы построения плетеного орнамента. Изучение способа построения плетеного орнамента с помощью вспомогательных сеток: выполнение решетки; выполнение частой сетки на основе решетки; построение плоского изображения на основе частой сетки; выбор прохождения одних полос под другими; достижение многообразия вариантов за счет деформации решетки.

Используя данный метод, можно создать достаточно сложные элементы орнаментов, представляющие собой переплетающиеся ленты. Подача графическая. Формат А4. *Самостоятельная работа:* изучение литературы по истории и видам орнамента, выполнение графической разметки листа для работы в классе, выполнение эскизов орнамента на основе вспомогательной решетки (по аналогии с работой в классе), продолжение работы над плетеным орнаментом по утвержденному варианту.

Четвертый год обучения

Раздел 1. Основы общей композиции

Ассоциативные средства восприятия окружающей среды.

Выражение свойств и характера предметов

1.1. Тема: Эмоциональные свойства линии. Знакомство с возможностью влияния характера линий на эмоциональное восприятие человека. Выполнение упражнений, где с помощью различного характера линий можно создать композиции ассоциативного ряда, например:

- композиция из вертикальных линий вызывает ощущение активного стремления вверх (полет ракеты, фонтан.);
- горизонтальные линии стремятся к покою, пассивному движению;
- диагональ вызывает ощущение борьбы, движения;
- ломаная линия передает самые разнообразные ощущения.

Формат А4, подача графическая, несколько экспресс-вариантов, наполненных разным эмоциональным содержанием. *Самостоятельная работа:* изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

1.2. Тема: Эмоциональная выразительность пятна (геометрических фигур). Знакомство с возможностью простых геометрических фигур (круг, овал, прямоугольник и треугольник) вызывать разные ассоциативные впечатления. Сочетание различных фигур и линий может тяготеть к физическим аналогиям, например, «легко – тяжело». Подача графическая, формат А4. Несколько экспресс вариантов, наполненных разным эмоциональным содержанием. *Самостоятельная работа:* изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

1.3. Тема: Фактура. Добавление фактуры может расширить диапазон ассоциативного восприятия композиции. Применение фактуры как материально выразительного средства.

Фактура передает свойства окружающего нас мира вещей и природы и имеет: вес; плотность.

Характерные особенности строения предмета: твердость камня; гладкость стекла; легкость и прозрачность неба и т.д. Подача графическая, формат А4, разнообразные варианты передачи фактуры. *Самостоятельная работа:* изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

1.4. Тема: Эмоциональная выразительность предмета. Выполнение творческого задания на выявление характера предмета. За основу берется один предмет по выбору учащегося (кувшин, стол, стул, ваза, часы, подушка и т.д.). Данному предмету предаются особые характеристики: добрый – злой; городской – деревенский; мягкий – твердый; мужской – женский; веселый – грустный и т.д.

Подача графическая, формат А4. Шесть вариантов изображения предмета. *Самостоятельная работа:* выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

Раздел 2. Стилизация

Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы

2.1. Тема: Натурная зарисовка. Эскизное изучение натурального объекта. Выполнение зарисовок на листе формата А4.

Для художественного осмысления предлагаются простые объекты. Например: кора или спил дерева; камень; срез граната и т.д.

Акцент изучения переносится с внешнего контура на внутреннюю художественную значимость предмета. Подача графическая, формат А4. Задания выполняются на белом или тонированном листе. Используются разные графические материалы. *Самостоятельная работа:* зарисовки природных форм.

2.2. Тема: Орнаментально-художественная выразительность природной формы. Развитие умения видеть и выявлять:

- главные темы ритмических повторов;
- скрытую орнаментальность предмета (с помощью многократного увеличения).

Развитие умения передавать:

- характер предмета в условном рисунке известными графическими средствами.

Разработка темы орнаментальности в нескольких графических вариантах. Подача графическая. Все задания выполняются на белом или тонированном листе формата А4. Используются разные графические материалы. *Самостоятельная работа:* выполнение вариантов стилизации растительных форм на разных этапах работы, продолжение работы по утвержденному варианту.

2.3. Тема: Декоративная выразительность природной формы. Выполнение художественно опоэтизированного образа изображаемого объекта с помощью:

- создания гиперболизированного образа предмета, дополненного фантазией; обострения образной выразительности изображаемого объекта;
- наложения фантазийного фактурного образа на простой условный внешний контур стилизуемого объекта (дерево, камень, гранат);

- введения разномасштабности в художественное изображение (в контуре дерева - крупно - кора).

Подача графическая. Все задания выполняются на белом или тонированном листе формата А4. Используются разные графические материалы. *Самостоятельная работа:* выполнение вариантов стилизации растительных форм, продолжение работы по утвержденному варианту.

Раздел 3. Цветоведение

Колористическая композиция

Одним из важных разделов цветоведения является колористическая композиция. Колористическая композиция - это предложенное художником цветовое построение предмета. В прикладном искусстве она непосредственно зависит от природных и технологических возможностей конструкционного материала. Но цветовое решение должно исходить также из эстетических закономерностей цвета, создающих его художественную выразительность, и охватить специфические вопросы цветосочетаний и цветов.

Чтобы изучить эту тему учащиеся будут создавать заданные «колориты». «Колориты» - это упражнения с особой задачей, которые помогут научиться чувствовать цветовую объединенность сочетаемых элементов. Учащимся предстоит научиться целенаправленным набором цветов создавать определенно выраженный характер колорита.

3.1. Тема: Колорит монохромный. Создание монохромного колорита на заданную колористическую тему: исходный цвет как акцент. Подача цветовая. Гуашь. Формат листа А4. Размещение на одном листе нескольких композиций. Создание коллекции сочетаний гармоничных цветов. Задание может выполняться традиционно в виде таблиц.

Творческое решение темы приветствуется. *Самостоятельная работа:* выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение «колоритов» на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

3.2. Тема: Колорит в двухцветной гамме. Создание двухцветного колорита на заданную тему: «доминантный колорит с акцентом второго цвета (нюансный по светлоте, контрастный по светлоте)». Подача цветовая – гуашь, формат листа А4. Размещение на одном листе нескольких «колоритов». Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется. *Самостоятельная работа:* выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение «колоритов» на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

3.3. Тема: Колорит в полихромной гамме. Выполнение ряда упражнений на заданную колористическую тему. Упражнения являются соединительным звеном между абстрактными композициями и композиционной разработкой эскиза. При составлении колоритов условия группировки элементов обеспечивают свободу в подборе цвета и его можно связать с идеей и образами задуманной композиции. Упражнения дают цветовой материал, который можно использовать в творческом задании и применить в разработке эскизов.

Варианты «колоритов»: полихромный, аналогичный, нюансный; полихромный, аналогичный, контрастный; полихромный с психологической окраской (весело – грустно, спокойно – беспокойно, празднично – буднично); полихромный с определенной физической аналогией («легко – тяжело», «тепло – холодно», «быстро – медленно», «далеко – близко», «сухо – влажно»).

Подача цветовая, гуашь, формат листа А4. Размещение на одном листе нескольких композиций. Создание коллекции тематических «колоритов». Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется. *Самостоятельная работа:* выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение «колоритов» на заданную тему (по аналогии с работой в классе)

Раздел 4. Орнамент

Монокомпозиция. Выразительные средства построения монокомпозиции

4.1. Тема: Выразительные средства монокомпозиции. Знакомство с принципами построения монокомпозиции.

Монокомпозиция строится всегда на конкретной замкнутой плоскости, четко ограниченной заданными размерами (ковры, павловские шали). Требуется жесткая компоновка всех элементов. Расположение всех элементов должно быть таким, чтобы создавалась замкнутая композиционная структура. Монокомпозиция может быть простой (эмблема, вымпел) и сложной. Сложная монокомпозиция состоит из значительного числа орнаментальных мотивов, которые следует сгруппировать и расположить так, чтобы акцентировать внимание на центральной части.

Необходимо выполнение композиционных заданий на выделение доминантного центра, устойчивого зрительного равновесия и четкой ритмической организации элементов на плоскости. Темы заданий:

- организация доминантного мотива из элементов, различных по форме и сходных по размеру;
- организация доминантного мотива из элементов, сходных по форме и различных по размеру;

- организация доминантного мотива с интересным ритмическим решением.

Подача графическая, формат А4, бумага белая или тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиционных эскизов на заданную тему.

4.2. Тема: Монокомпозиция «Природные формы». Выполнение монокомпозиции на заданную тему. Создание варианта монокомпозиции на основе разработанной схемы композиционного решения и стилизованных ранее природных форм.

В создании орнаментальной композиции важную роль играет общий характер силуэта орнаментальных мотивов. Чтобы силуэт легко воспринимался глазом, он должен иметь форму простых, лаконичных геометрических фигур: круга; квадрата; прямоугольника и т. д.

Подача цветовая - гуашь, акрил, контур и другие художественные материалы и приемы. Колорит полихромный. Бумага белая или тонированная.

Формат А4. *Самостоятельная работа:* выполнение вариантов эскизов на заданную тему, продолжение работы по утвержденному варианту.

Пятый год обучения

Раздел 1. Стилизация

Стилизация фигуры человека

1.1. Тема: Натурные зарисовки. Выполнение натурных зарисовок фигуры человека. Подача графическая. Различные графические материалы. Формат А4, бумага белая, тонированная. *Самостоятельная работа:* наброски и зарисовки фигуры с натуры.

1.2. Тема: Графические приемы стилизации фигуры человека. Вариативное выполнение фигуры человека на основе натурных зарисовок учащихся.

Варианты графической стилизации: линейное изображение фигуры; силуэтное решение (темный силуэт, светлый силуэт, силуэт с присутствием белых разделительных контуров); моделирование объема только светом; моделирование формы тенью; наполнение формы декоративной фактурой.

Подача графическая - различные графические материалы, формат А4. Бумага белая, тонированная. *Самостоятельная работа:* выполнение разных вариантов стилизации на различных этапах работы.

1.3. Тема: Способы выражения характера фигуры человека. Выявление наиболее характерных качеств фигуры за счет применения приема карикатурности и изменения пропорций изображаемой фигуры. Изменение одной фигуры в разных пределах и придание ей черт противоположного характера («толстый – тонкий», «старый

– молодой», «бодрый – усталый», «веселый – злой»). Подача графическая - различные графические материалы, формат А4, бумага белая, тонированная. *Самостоятельная работа*: выполнение разных вариантов

1.4. Тема: Стилизация фигуры, приближенная к условно абстрактному.

Исключение всего лишнего и второстепенного из выбранного наброска. Доведение формы изображаемой фигуры почти до знаковости. Сохранение в изображаемой фигуре характерных черт. Подача графическая, формат А4. Выполнение рисунка фигуры с постепенным поэтапным упрощением. *Самостоятельная работа*: выполнение разных вариантов стилизации.

Раздел 2. Основы общей композиции

Средства и приемы общей композиции костюма

2.1. Тема: Дизайн костюма, как вид художественного творчества. Доведение правила композиции до понимания учащихся, что в какой бы области творчества не работал художник он, должен уметь располагать все элементы своего произведения, чтобы оно было максимально выразительным и обладало вместе с тем целостностью.

Самостоятельная работа: изучение материалов по истории костюма.

2.2. Тема: Метр и ритм. Изучение ритма как одного из важнейших композиционных средств, способствующих организации всех элементов композиции и приведению их к определенному порядку.

Виды ритма в костюме:

- изменение величины чередующихся элементов при сохранении интервалов между ними;
- сохранение величины чередующихся элементов, при изменении интервалов между ними;
- изменение величины чередующихся элементов и интервалов между ними.

Выполнение 3-4-х форэскизов костюмов с горизонтальным, вертикальным, диагональным, радиально-лучевым ритмическим решением. Подача графическая, формат А4, бумага белая тонированная, различные графические материалы. *Самостоятельная работа*: выполнение эскизных вариантов на ритмику деталей одежды, цветовых пятен, фактур.

2.3. Тема: Равновесие, симметрия, асимметрия. Знакомство с особенностями создания композиционного равновесия в костюме.

Композиционное равновесие находится в прямой зависимости от распределения основных масс формы относительно ее центра и связано с характером организации пространства внутри силуэта:

- решением формы и конструктивной основы (покроя);
- распределением функциональных деталей (карманы, воротники застежки);
- распределением декоративных деталей (складки, драпировки, швы);
- размещением декора (вышивка, набойка, роспись);
- использованием площадей занимаемыми разными тканями.

Выполнение форэскизов с симметричным и асимметричным решением. Подача графическая, формат А4, бумага белая, тонированная. Различные графические материалы. *Самостоятельная работа:* выполнение эскизных вариантов одежды.

2.4. Тема: Контраст и нюанс. Знакомство с одним из самых ярких средств композиции – контрастом. Выбор контраста или нюанса зависит от стратегии композиции и всегда зависит от идеи или образного содержания костюма.

Выполнение эскизов костюма с контрастным решением следующих характеристик:

- формы костюма и размера ее частей;
- пластики силуэтных, конструктивных и декоративных линий;
- тональных отношений;
- цветового строя.

Подача графическая, формат А4, бумага белая, тонированная. Различные графические материалы. *Самостоятельная работа:* выполнение эскизных вариантов композиционного решения костюма.

2.5. Тема: Статика и динамика. Знакомство с выразительными возможностями статики и динамики в композиции костюма. Статичность и динамичность в костюме всегда относительны. При проектировании одежды важно предусмотреть, какое из этих качеств будет главным. Выполнение эскизов с динамичным и статичным решением, с использованием различной пластики силуэтных линий. Выполнение эскизов с динамичным и статичным решением костюмов, организованных по принципу симметрии и асимметрии. Подача графическая, формат А4, бумага белая, тонированная. Различные графические материалы *Самостоятельная работа.* Выполнение эскизных вариантов одежды на заданную тему.

Раздел 3. Цветоведение

Цветовая гармония

3.1. Тема: Гармонизатор «Цветовой круг». Знакомство с цветовым кругом как системой цветов, на основе которой обеспечивается цветовая гармония.

Гармоничными называются цвета, выбранные в определенном порядке из одной цветовой системы цветов. На основе круга возможен выбор хроматических цветов в различных гармонических соотношениях.

Создание цветового круга на 12 цветов.

Подача цветовая, гуашь, формат А4.

Выполнение схем гармонизации в цветовом круге:

- предельно контрастная пара;
- диаметрально контрастная пара;
- классическая триада;
- контрастная триада;
- аналогичная триада;
- четыре гармоничных цвета.

Подача графическая, формат А4, цветовой круг и схемы располагаются на одном листе.

Самостоятельная работа: завершение работы по созданию цветового круга.

3.2. Тема: Цветовые гармонии. Изучение различных видов гармоничных сочетаний происходит во время выполнения практических упражнений по теме. Создание вариантов сочетаний:

- предельно контрастной пары;
- диаметрально контрастной пары;
- классической триады;
- контрастной триады;
- аналогичной триады;
- четырех гармоничных цвета.

Создание коллекции гармоничных цветовых сочетаний на основе гармонизатора «цветовой круг» и схем построения гармоний.

В более свободной форме это может быть представлено в виде эскизной коллекции тканей, которая рассматривается через прорезной силуэт платья.

Подача цветовая, гуашь, формат листа А4 или А5.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение заданных цветовых «колоритов» с использованием основных схем гармонизации (по аналогии с работой в классе).

Раздел 4. Орнамент

Народный орнамент.

Народный орнамент в предметах современности

4.1. Тема: Орнамент народов мира. Знакомство учащихся с орнаментами народов мира и характерными особенностями орнамента региона проживания.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам народного орнамента

4.2. Тема: Народный костюм - источник творчества художника-модельера.

Знакомство с художественной выразительностью народного костюма.

Основная ценность народного костюма состоит в предельной функциональности, логике форм и конструкций, рациональности и целесообразности, и в то же время, многообразии внешнего вида за счет различных приемов декоративного оформления. Художественное копирование образцов народного орнамента, костюма. Подача графическая или цветовая, формат А4. Бумага белая или тонированная. *Самостоятельная работа:* изучение литературы по истории и видам народного орнамента, выполнение свободных копий народного орнамента.

4.3. Тема: Народный орнамент в аксессуарах и современной одежде.

Выполнение эскиза современной одежды или аксессуаров с применением традиционных орнаментальных мотивов.

При создании сложной орнаментированной композиционной формы учащимся необходимо понять, что любой элемент:

- никогда не существует отдельно;
- всегда является частью более крупного целого;
- каждый элемент на любом уровне должен представлять собой законченное органическое единство;
- взаимное расположение элементов относительно друг друга имеет большое значение в организации не только функциональных, но и композиционных взаимосвязей между элементами ансамбля, в достижении его художественной выразительности, целостности и единства.

Подача графическая или цветовая, формат А4, бумага белая или тонированная. *Самостоятельная работа:* выполнение вариантов эскизов одежды, продолжение работы над композицией по утвержденному варианту.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате освоения предмета «Композиция прикладная» учащийся должен:

знать:

- основные элементы композиции, закономерности построения художественной формы;

- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

уметь:

- применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тоновой пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;

- находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;

- находить живописно – пластические решения для каждой творческой задачи.

владеть:

- навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы.

Требования к уровню подготовки учащихся

на различных этапах обучения

Первый год обучения

- знания:

- основных законов общей композиции;
- способов построения линейного орнамента;
- основных характеристик цвета;
- основных приемов стилизации растительных форм;
- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

- умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- создавать линейный орнамент по заданной схеме;
- перевести простые растительные формы в декоративные;

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликацией, графическими техниками.

Второй год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о способах выделения главного в композиции;
- о создании плоскостной декоративной композиции;
- о композиционной структуре замкнутого орнамента;
- о способах изменения насыщенности цвета;

- умения:

- четко выделять композиционный центр;

- создавать замкнутый орнамент по заданной схеме;
- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализа схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составления колеров;
- создания декоративной композиции из стилизованных мотивов.

Третий год обучения

- знания:

- о композиционной структуре сетчатого орнамента;
- о способах выделения доминанты в композиции;
- о способах достижения цветовой гармонии в цветовой паре;

- умения:

- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- создавать сложные орнаментальные композиции на основе вспомогательных сеток;
- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до заданной степени законченности;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

- работы с ограниченной цветовой палитрой.

Четвертый год обучения

- знания:

- о принципах построения монокомпозиции;
- о способах создания колористических композиций;
- о возможностях эмоциональной выразительности линий и пятен;

- умения:

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

Пятый год обучения

- знания:

- о правилах композиционного построения костюма;
- основных пропорций фигуры человека;
- о стилизации сложных форм;
- о закономерностях построения ансамбля;

- умения:

- создавать ансамблевую композицию как единое целое;
- самостоятельно выделять главное в композиции;

- навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы учащегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр.

Формы промежуточной аттестации:

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

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде зачета- просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти.

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

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов, связанных единством замысла и воплощения.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графики и связана с предметом «Работа в материале». Работа выполняется в пятом (шестом), восьмом (девятом) классе и рассчитана на год.

Критерии оценок

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

Во время объяснения новой темы перед выполнением каждого задания преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от качества выполнения этих задач оценивается работа ученика.

Выставляется оценка:

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

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

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

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для успешного достижения результата в освоении программы по предмету «Композиция прикладная» необходимы следующие учебно-методические материалы:

Таблицы по темам:

- орнамент;
- цветоведение;
- стилизация;
- основы общей композиции.

Наглядные пособия.

Методические пособия.

Папки практических заданий, сформированные по темам.

Фонд лучших работ учащихся по разделам и темам.

Портфолио ученических работ по темам.

Видеоматериал.

Интернет – ресурсы.

Презентационные материалы по тематике разделов.

Методические рекомендации преподавателям

Предмет «Композиция прикладная» предлагается рассматривать как связующее звено между предметами «Рисунок», «Живопись» и предметом «Работа в материале».

Ввиду небольшого количества часов, отведенных на предмет «Композиция прикладная», работа над композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий. Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр аналогов, создание фрэскизов, цветовых или тональных эскизов, проработка утвержденных вариантов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Программа имеет четыре базовых раздела, это: «Основы общей композиции», «Стилизация», «Цветоведение», «Орнамент». Разделы цикличны и имеют разный уровень сложности.

Задания по предмету «Композиция прикладная» необходимо рассматривать не как абстрактные упражнения, а как мини композиции на заданную тему. Необходимо формировать у учащихся культуру выполнения работ небольшого размера. Все выполненные варианты заданий по теме необходимо композиционно грамотно размещать на одном формате. Работы сопровождаются небольшими надписями на лицевой или обратной стороне, которые содержат теоретические комментарии. Работы собираются в отдельную папку и служат индивидуальным учебным пособием для учащихся на протяжении всего образовательного периода. Выполненные работы могут быть использованы как эскизы для дальнейшей разработки в рамках предмета «Работа в материале».

На основе предложенного первого варианта при изучении темы «Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы» выполняется преобразование одной растительной формы цветка в девять новых. Пошаговый подход к стилизации предмета дает в руки учащихся инструмент, владея которым они смогут

преобразовать любой предмет окружающей действительности в выразительную декоративную форму.

Другим вариантом выполнения данной работы может служить выполнение одной большой композиции на заданную тему. В этом случае все варианты стилизации выбранного объекта (или объектов) размещаются на одном листе и объединяются в общую композицию, например: «Лето», «Цветение» и т.д.

Выполненная работа может остаться графическим листом и использоваться в разделе «Цветоведение».

Работа в разделе «Цветоведение» - это цикл небольших законченных заданий. Они выполняются в любой форме: от классических цветowych растяжек до необычных колористических композиций. В младших классах цветовой шкалой может быть композиция из бабочек, листиков, животных и т. д. Для удобства и быстроты выполнения данной работы учащиеся вырезают шаблон, который обводят несколько раз. Каждый обведенный шаблон - это заданное педагогом новое цветоевое решение. Как было сказано ранее, для концентрации внимания на работе с цветом можно использовать готовую композицию из раздела «Стилизация».

Работа в разделе «Орнамент» также может базироваться на ранее созданных стилизованных формах. Использование уже готовых орнаментальных мотивов и вариантов цветowych решений позволит более продуктивно сконцентрироваться на принципах создания орнаментальных композиций.

Такой подход к образовательному процессу дает возможность учащимся пройти путь от натурной зарисовки к грамотному решению декоративной или орнаментальной композиции. Интересные по форме и колориту выполненные задания могут быть переведены в технический рисунок и стать основой для выполнения работы в материале.

В процессе работы педагог должен помогать детям с выбором темы работы. При всей углубленности и широте задачи она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если работа задумана в цвете - ее колористическое решение.

Комментарии к разделам и темам

Раздел 1. Основы общей композиции.

Первый год обучения. Основы общей композиции

Данный раздел включает в себя цикл упражнений, который в простой и доходчивой форме знакомит учащихся с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом), показывает основные приемы и правила композиционного построения.

Овладение приемами и правилами композиции происходит при размещении простейших геометрических фигур на плоскости. Практическая работа состоит из ряда линейных (аппликативных) упражнений. В этих заданиях под контролем педагога учащимся дается возможность в очень простой форме попытаться овладеть такими приемами и свойствами композиции как масштабность, равновесие, пропорциональность, зрительный центр, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика.

Второй год обучения. Выявление композиционного центра

Этот раздел композиции особенно важен для понимания учащимися. В процессе работы они должны усвоить, что часть произведения, ясно выражающая главную мысль и содержание, является композиционным центром. Композиционный центр должен привлекать внимание зрителя.

Учащиеся должны понять, что такое зрительный центр и равновесие картинной плоскости. Освоить способы выявления композиционного центра. Для этого учащимся предлагается выполнить ряд простых упражнений, помогающих понять правила выделения композиционного центра.

Такой же важной темой для изучения в этом разделе является тема, посвященная роль контраста и нюанса в композиции.

Учащийся обязательно должен понять, что он, как художник, режиссирует - определяет, что будет главным в его произведении, а что - второстепенной деталью.

Завершающей работой будет плоскостная декоративная композиция на заданную тему. Направление темы, которое определяет педагог, созвучно теме стилизации («Морская фантазия», «Мир, окружающий нас», «Цветы луга» и т.д.).

Третий год обучения. Доминанта и акцент в композиции

Данный раздел посвящен рассмотрению важной роли доминанты в создании декоративной композиции.

Итогом работы над этой темой является выполнение декоративного натюрморта с организацией доминантной группы на основе натуральных зарисовок.

Четвертый год обучения. Ассоциативные средства восприятия окружающей среды.

Выражение свойств и характера предметов

Данный раздел раскрывает влияние характера линий и форм на эмоциональное восприятие человека. Учащимся предлагается выполнить ряд упражнений, где с помощью различного характера линий можно создать композиции ассоциативного ряда.

Добавление фактуры, может расширить диапазон ассоциативного восприятия композиции.

Учащимся предлагается выполнить ряд ассоциативных упражнений с помощью только линий, только пятен, разнообразных линий и пятен в комплексе; предлагаются темы, свободно передающие накал эмоций, психологическое состояние или физические свойства (например: покой, нападение, битва, полет, удар, сон, радость, болезнь и т.д.).

Итогом работы в разделе является выполнение творческой композиции на выявление эмоционального характера предмета. Тематическая область работы выбирается педагогом или учащимися (от чайника до архитектуры).

Пятый год обучения. Средства и приемы общей композиции костюма

В любой области творчества художник должен уметь располагать все элементы своего произведения, чтобы оно было максимально выразительным и обладало вместе с тем целостностью.

Композиция – это средство приведения всех элементов в единство. Решение этой задачи осуществляется композиционными приемами и средствами, такими, как: пропорция и масштабность, метр и ритм, равновесие, симметрия, асимметрия, контраст нюанс, статика, динамика.

Без знания правил и закономерностей, на которые опирается композиция, не может быть подлинного творчества.

Термин «композиция» многозначен: он обозначает не только процесс составления и придумывания, но и соблюдения особых правил.

Композиция считается удачной, если соблюдены следующие условия:

- ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;
- части не могут меняться местами без ущерба для целого;
- ни один элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для него.

Раздел 2. Стилизация

Первый год обучения. Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы

Данный раздел включает в себя систему заданий пошаговой трансформации и стилизации растительных форм. Предложенные способы работы с формой учащийся легко сможет применять при работе с любыми другими объектами. На основе первоначальных натуральных зарисовок, с помощью ряда условных приемов (изменение пропорций относительно осевых, пропорциональное изменение элементов внутри объекта, приведение изображаемого объекта к простейшим геометрическим формам)

происходит создание новой декоративной формы. Особенно это важно для орнамента, где стилизация превращает объект изображения в мотив узора.

Итогом работы в разделе может быть графическая серия небольших работ или единая композиция.

Второй год обучения. Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы

В этом разделе в качестве основного приема стилизации учащимся предлагается использовать различную графическую подачу. В качестве стилизуемых объектов могут быть насекомые, птицы, рыбы или животные (выбор педагога). Основа стилизации – копирование природной формы. Затем происходит выявление наиболее выразительного и характерного силуэта. Далее предлагается учащимся создать несколько вариантов декоративных объектов на основе игры линий только толстых или тонких, на сочетании толстых и тонких линий одновременно, на сочетании линий разной наполненности и тонового пятна.

Традиционно для учащихся интересен вариант декоративно-орнаментальной стилизации объекта. Возможно, в процессе работы произойдет упрощение стилизуемой формы и ее геометризация.

Данные стилизованные объекты могут использоваться для дальнейшей работы во всех разделах.

Третий год обучения. Стилизация и трансформация предметов быта

Раздел посвящен изучению способов декоративизации форм неживой природы. Отправной точкой в работе является натурная постановка натюрморта на уровне глаз. Разные по форме и силуэту предметы располагаются на высокой подставке и загораживают друг друга, образуя три пространственных уровня. Учащиеся выполняют силуэтный рисунок с натуры с сохранением пропорций. Формы работают на прозрачность. Далее натюрморт копируется несколько раз и на этой основе создаются разные графические декоративные решения темы.

Выполнение ряда следующих простых заданий позволяет придать нарисованному объекту декоративность и изобразительную условность: разной линией разной толщины передается плановость (можно предметы дальнего или среднего плана вывести в первый ряд); формы объектов натюрморта выявляются белой контурной линией и бликом в общем черном силуэтном пятне; большая тень передает минимальную моделировку формы и условный объем;

плоскостное решение объектов натюрморта с помощью различного простейшего декора (прямые вертикальные линии разной толщины); формы работают на прозрачность

(метод наложения); при выполнении этой работы важно сохранить целостность изображаемых предметов.

Учащимся могут изменить характер натюрморта, придав ему выразительность, за счет изменения пропорций предметов и пластичности форм.

Итогом работы может стать серия графических натюрмортов.

Четвертый год обучения. Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы (камень, кора, срез граната, капуста, грецкий орех...)

Раздел посвящен работе с текстурами в природных формах. Акцент изучения переносится с внешнего контура на внутреннюю художественную значимость предмета. Объектом художественного осмысления для учащихся становятся простые объекты: кора или спил дерева, камень, срез граната или кочана капусты.

Задача педагога - научить учащихся увидеть художественную выразительность и красоту таких объектов.

Традиционно работа учащихся над темой начинается с эскизного изучения натурального объекта: им предлагается выполнить несколько зарисовок на альбомном листе.

Затем учащимся предстоит выявить главные темы ритмических повторов и передать их уже в более условном рисунке известными графическими средствами.

Многokратное увеличение изучаемого объекта позволит учащимся выявить скрытую орнаментальность предмета. Необходимо разработать тему орнаментальности в нескольких графических вариантах.

Для особой образной выразительности изображаемого объекта можно добавить некие декоративные фантазийные элементы и создать его гиперболизированный образ.

Найденную декоративную фактуру необходимо наложить на простой условный внешний контур изображаемого объекта. Допускается разномасштабность в художественном изображении. Например, небольшой контур дерева и крупно изображенная фактура коры.

Итогом данных художественных изысканий должен стать опоэтизированный образ изображаемого объекта.

Пятый год обучения. Стилизация фигуры человека

Данный раздел посвящен развитию у учащихся умения быстро и декоративно-образно рисовать фигуру человека для дальнейшего использования в декоративных проектах.

Натурные зарисовки – основа работы по данной теме.

Силуэтное решение помогает выявить наиболее характерные черты объекта. На основе выполненных зарисовок учащиеся создают образные силуэтные формы (темный силуэт, светлый силуэт, силуэт с присутствием белых контуров).

Моделирование объема только светом или только тенью дает возможность условного декоративного изображения фигуры.

Работа с пропорциями позволит придать фигуре характерность и выразительность.

Стилизация фигуры, приближенная к условно-абстрактному, позволит организовать ряд стилизованных форм в интересный ритмический порядок.

Раздел 3. Цветоведение

Первый год обучения. Характеристики цвета

В этом разделе учащиеся знакомятся с цветовым кругом. Цикл специальных заданий знакомит учащихся с цветом как художественным материалом.

Учащиеся должны усвоить такие характеристики как цветовой тон, светлота и насыщенность. Этими знаниями они овладевают в процессе практической работы.

Наряду с цветовым тоном, светлотой и насыщенностью цвет может вызывать не только цветовые ощущения, а другие, например: свежести, легкости.

Каждое задание включает себя создание колористической шкалы из 7-9 оттенков заданного диапазона (основные группы цветов, теплые и холодные, насыщенные и ненасыщенные выступающие и удаляющиеся и т.д.).

Цветовая шкала может выполняться в необычной форме, например, листа, дерева, разделенного горизонтальными полосками, или бабочки.

Выбранная форма повторяется из задания в задании. Форма обводится по шаблону, вырезанному на первом уроке. Также возможно эти задания выполнить традиционно. В этом случае все цветовые варианты растяжек могут быть размещены на одном листе формата.

Итоговое задание по теме – это цветное решение на основе стилизованного ранее природного объекта.

Второй год обучения. Ахроматическая, монохромная гамма

Раздел посвящен углубленному изучению образования монохромных и ахроматических оттенков цветов. Внимание учащихся концентрируется на возможности получения многообразия оттенков одного цвета изменением его насыщенности, при смешении с ахроматическими цветами (черным, белым и серым). Учащимся предлагается выполнить ряд заданий на составление шкалы разбела, затемнения и тусклой шкалы, для трех основных цветов и зеленого.

Задание можно выполнить традиционно, смешав исходный цвет поочередно с белым, серым и черным, образовав 3 шкалы для каждого цвета.

Для активизации интереса учащихся монохромная растяжка для четырех цветов (красного, зеленого, желтого, синего) может выполняться в форме цветка, где сердцевина – исходные цвета, а лепестки – производные трех видов насыщенности.

Далее учащиеся выполняют интересные колористические задания. Тему предлагает педагог (например, «Осенний лист на дороге»).

Задание выполняется в трех колористических вариантах:

- хроматические цвета на фоне монохромной гаммы;
- исходный цвет на фоне тонов трех видов насыщенности;
- исходный цвет на фоне ахроматических цветов.

Задания выполняются гуашью.

Третий год обучения. Гармоничное сочетание двух цветов

В этом разделе углубляются знания в области цветовой грамоты. Сочетание цветовых пар очень велико. На палитре в семь красок можно получить 21 пару.

Необходимо рассмотреть самые основные.

Пары, контрастные по цвету. Пары, имеющие тепло, - холодный контраст или тоновой контраст. Контраст в цветовой паре может быть комплексным.

Пары могут быть сближены по светлоте и месту в спектре.

В процессе изучения темы учащиеся должны понять, что каждая цветовая пара имеет свой неповторимый эффект, который возникает от соотношения основных свойств компонентов (цвета, светлоты, насыщенности, психологических качеств и пропорции, занимаемых площадей). Учащиеся осваивают этот материал в процессе практического создания коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар.

Для создания выразительных декоративных композиций необходимо научиться видеть и определять степень заметности цвета в двухцветном сочетании. Степень заметности бывает хорошая, средняя и слабая. Учащимся предлагается определить это опытным путем.

Важный момент в этом цикле - это приобретение знаний о способах усиления или уменьшения контраста в цветовой паре. Учащиеся выполняют ряд заданий на уменьшение или усиление контраста в паре за счет изменения насыщенности цветов.

Задание выполняется в виде свободных цветовых колористических композиций на заданную цветовую тему.

Четвертый год обучения. Колористическая композиция

Одним из важных разделов цветоведения является колористическая композиция. Колористическая композиция - это предложенное художником цветовое решение предмета. В прикладном искусстве она непосредственно зависит от природных и технологических возможностей конструкционного материала. Но цветовое решение должно исходить также из эстетических закономерностей цвета, создающих его художественную выразительность, и охватить специфические вопросы цветосочетаний и цветов.

Чтобы изучить эту тему ученики будут создавать заданные «колориты». «Колориты» - это упражнения с особой задачей, которые помогут научиться чувствовать цветовую объединенность сочетаемых элементов. Учащимся предстоит научиться целенаправленным наборам цветов, создавать определенно выраженный характер колорита.

Эти задания являются соединительным звеном между безотносительными композициями и композиционной разработкой эскиза. При составлении колоритов условия группировки элементов обеспечивают свободу в подборе цвета и его можно связать с идеей и образами задуманной композиции.

Итогом работы может стать решение монокомпозиции в цвете. Выявление наиболее выразительных вариантов цветового решения.

Пятый год обучения. Цветовая гармония

Изучая раздел «Цветоведение», учащиеся должны четко уяснить, что они должны знать и уметь, чтобы создать цветовую гармонию, и что означает понятие «гармония» в применении к цвету.

Гармония – это «связь» компонентов на основе чего-то общего. Компоненты цветовой гармонии объединены. Гармония определяет порядок и взаимодействие на основе определенных качеств цвета.

В художественной деятельности выделены сочетания особой эстетической выразительности. Такие цвета подобраны в одну группу, раскрывают наибольшую красоту друг друга и обладают такой совместностью действия, которая вызывает у нас ощущение цветовой слаженности, цельности и полноты.

Как составляются такие сочетания? Это и предстоит выяснить учащимся. Существует система цветов, на основе которой обеспечивается цветовая гармония, которая называется «гармонизатор». В нашем случае – это цветовой круг из 12 цветов. Гармоничными называются цвета, выбранные в определенном порядке из одной цветовой системы цветов. На основе круга возможен выбор хроматических цветов в различных

гармонических соотношениях. Учащимся предстоит изучить различные виды гармоничных сочетаний, выполняя ряд заданий по этой теме.

Учащиеся создают цветовой круг из 12 цветов и 8 схем гармонизации цветов в круге (предельно контрастная пара, диаметрально контрастная пара, классическая триада, контрастная триада, аналогичная триада, четыре гармоничных цвета).

Далее, используя гармонизатор «цветовой круг» и схемы построения гармоний, учащиеся создают коллекцию гармоничных цветовых сочетаний. Итогом может быть эскизная коллекция тканей.

Орнамент

Первый год обучения. Линейный орнамент

Данный раздел знакомит учащихся с видами линейного орнамента (геометрический, растительный, зооморфный и т.д.). Принципами построения орнамента являются: повторение, инверсия (обратное расположение), чередование, симметрия. Этими знаниями они овладевают в процессе практической работы.

Учащиеся рассматривают несколько приемов образования орнамента (зеркальная симметрия, переносная симметрия, переносная симметрия с добавлением ритма в пределах ряда), изучают примеры узоробразования с помощью сдвига рядов, зеркального отражения рядов, зеркального отражения «зеркальной» пары, комбинации сдвига рядов и зеркального отражения. Учащиеся фиксируют основные схемы построения орнамента.

Итогом является выполнение орнамента в полосе.

Второй год обучения. Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента

В данном разделе учащиеся продолжают знакомиться с принципами построения орнаментов. Более детально рассматриваются принципы построения замкнутого орнамента в круге. Учащиеся знакомятся со способом переноса – вращением вокруг вертикальной оси. Учащиеся должны усвоить, что в результате вращения образуется фигура, которая называется «розетка». Розетка может повторяться заданное количество раз. Центр вращения может быть расположен на краю вращаемой фигуры, за пределами фигуры, в пределах вращаемой фигуры. Этот прием дает возможность создавать различные орнаментальные композиции в круге.

Розетка может образоваться и другим способом. Это - зеркальное отражение. В этом случае необходимо вращать зеркальную пару.

Способ зеркального отражения подойдет также для создания орнаментальной композиции в квадрате (отражение относительно горизонтали, вертикали, горизонтали и вертикали одновременно).

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно.

Освоив эти нехитрые способы образования замкнутого орнамента, учащиеся без труда смогут самостоятельно создать множество вариантов орнаментальной замкнутой композиции.

По любой из выбранных (или рекомендованных педагогом) композиционных схем выполняется орнаментальная композиция в круге.

Мотив для создания орнаментальной композиции, при желании, выбирается из ранее разработанных стилизованных форм (стилизованные цветы, насекомые, птицы), корректируется и масштабируется для выполнения данной работы.

Третий год обучения. Сетчатый орнамент. Способы построения сетчатого орнамента. Способы построение плетеного орнамента

Данный раздел предлагает учащимся рассмотреть способы образования сетчатого и плетеного орнаментов.

Предварительное вычерчивание учащимися решеток является полезным вспомогательным приемом при построении сетчатого орнамента. Простая решетка создается за счет вертикального и горизонтального сдвигов квадратов. При этом элементы орнаментов могут располагаться в разных квадратах решетки.

Если получившуюся решетку сжать по вертикали или горизонтали, квадраты превращаются в прямоугольники, соответственно и будут деформироваться вписанные в них элементы. Так же просто исходную квадратную решетку можно превратить в ромбы, далее - в треугольники. Шесть равных треугольников образуют шестиугольную решетку.

Орнаментальная симметрия является основным принципом любого сетчатого орнамента. Учащимся предлагается создать три варианта сетчатого орнамента на основе выбранных решеток.

Открытием для ребят может стать использование вспомогательных решеток. Простейший, но весьма неожиданный результат удастся получить, если вписать большой квадрат в девять маленьких квадратиков вспомогательной решетки. Получится необычный мозаичный орнамент. После того, как сетка убрана, понять приемы мозаичного орнамента непросто.

С помощью вспомогательных сеток можно строить достаточно сложные элементы орнаментов, представляющие собой переплетающиеся ленты. Сначала на основе частой сетки строится плоское изображение, затем - выбирается прохождение одних полос под другими. Многообразие вариантов можно получить и за счет деформации решетки.

Итогом работы является выполнение сетчатого или плетеного орнамента.

Четвертый год обучения. Монокомпозиция. Выразительные средства построения монокомпозиции

Этот раздел достаточно сложен, при его изучении не может быть четкой схемы орнаментального построения.

Монокомпозиция строится всегда на конкретной замкнутой плоскости, четко ограниченной заданными размерами. Поэтому требуется жесткая компоновка всех элементов монокомпозиции. Расположение всех элементов должно быть таким, чтобы создавалась замкнутая композиционная структура. Примеры монокомпозиции: ковры, павловские шали. В наше время популярен вариант штучных изделий, основанных на использовании асимметричной композиции.

Важную роль в создании замкнутой структуры играет общий характер силуэта орнаментальных мотивов. Чтобы такой силуэт легко воспринимался глазом, он должен иметь форму простых лаконичных фигур (например, круга, овала, квадрата, равнобедренного треугольника или форму, близкую к ним). Монокомпозиция может предлагать не только самые простые решения (типа эмблемы и вымпела), часто она состоит из значительного числа орнаментальных мотивов, которые следует сгруппировать и расположить определенным образом, так, чтобы акцентировать внимание на центральной части. Выразительные средства создания монокомпозиции перекликаются с законами общей композиции.

Для успешного создания монокомпозиции:

композиционный центр целесообразно размещать в центральной части или близко к ней;

важно создание доминанты в работе;

необходима устойчивость зрительного равновесия.

Итогом работы является создание композиции на выбранную тему.

Пятый год обучения. Народный орнамент. Место орнамента в ансамбле

Данный раздел знакомит учащихся с орнаментами народов мира, внимание также акцентируется на характерных особенностях орнамента региона проживания.

После знакомства с особенностями построения народного костюма перед учащимися ставится задача создать эскиз современной одежды или аксессуаров с применением традиционных орнаментальных мотивов.

Создавая сложную орнаментированную композиционную форму, учащиеся должны понять, что любой элемент почти никогда не существует отдельно, как правило, всегда является частью более крупного целого. Каждый элемент на любом уровне должен представлять собой законченное органическое единство.

Учащиеся, создавая свой эскизный проект, должны понять, что композицию ансамбля необходимо строить, прежде всего, между элементами, на отношениях формы, количества, величины цвета, материала, положения.

Каждому элементу отводится свое место. Чем более важен элемент по своему функциональному значению в ансамбле и композиционному значению, тем он должен быть крупнее и весомее. Взаимное расположение элементов относительно друг друга имеет большое значение в организации не только функциональных, но и композиционных взаимосвязей между элементами ансамбля, в достижении его художественной выразительности, целостности и единства.

Итогом работы является эскиз современного изделия с народными орнаментальными мотивами. Тематика эскиза и его характер связаны с предметом «Работа в материале».

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

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

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону, «Феникс» 2000
2. Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани. М.: «Легкая индустрия», 1977
3. Голубева О.Л. Основы композиции». М.: Издательский дом искусств, 2004
4. Груздев В.В. Метод освоения некоторых понятий композиции. - В кн.: Преподавание спецдисциплин на художественно-графических факультетах педагогических институтов. Курск, КПИ, 1978
5. Енин А.А. Обухов И.Б. Основы композиции.
<http://library.fentu.ru/book/arhid/osnovkompoz/index.html>
6. Зайцев А. Наука о цвете в живописи. М.: «Искусство»1986

7. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
8. Панксенов Г.И. Живопись форма, цвет, изображение. М.: «Академия», 2008
9. Практическое цветоведение. МГПИ. Пособие для студентов художественно-графического факультета. М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Дагдидян К.Т. «Декоративная композиция» / Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М: «Владос», 2008
7. Орнаменты народов мира. СПб, «Кристалл», 1998
8. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
9. Халдина Е.Ф. Композиция в дизайне среды. Челябинск, 2007

Средства обучения

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

8.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Видами контроля по учебному предмету «Композиция станковая» являются текущая, промежуточная и итоговая аттестации.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией. По результатам беседы выставляется оценка в классный журнал.

Промежуточная аттестация - это оценка совокупности знаний, умений и практического опыта по учебному предмету и проводится в конце каждого полугодия.

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Промежуточный контроль (зачет) успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия

Экзамен в конце каждого учебного года проходит в форме творческого просмотра работ обучающихся, выполненных за 2 полугодие за пределами аудиторных занятий. Проверка теоретических знаний изученных тем программы по годам обучения осуществляется в виде тестовых заданий в течение 1 урока. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

«5» (отлично) – 90% - 100%;

«4» (хорошо) – 70% - 89%;

«3» (удовлетворительно) 50% - 69%;

«2» (неудовлетворительно) менее 50%.

Критерии оценки творческих работ

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа полностью соответствует программным требованиям.

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

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

2 (неудовлетворительно) – ученик выполняет работу на слабом уровне. При постоянной помощи преподавателя учение не справляется с поставленными задачами.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01.УП.03 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Композиция прикладная.

Период проведения аттестации (зачет): 2-й семестр (1 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- основных законов общей композиции;
- способов построения линейного орнамента;
- основных характеристик цвета;
- основных приемов стилизации растительных форм;
- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

Практическая часть

Уметь:

- уравнивать основные элементы в листе;
- создавать линейный орнамент по заданной схеме;
- перевести простые растительные формы в декоративные;
- владения техниками работы гуашью, аппликацией, графическими техниками.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать».

1. Выбрать правильное определение: Композиция – это

- а) картина, написанная на мольберте;
- б) построение художественного произведения в соответствии с композиционными законами и приемами;
- в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

2. Средствами композиции – это

- а) линейная перспектива, светотень, цвет, воздушная и цветовая перспектива.
- б) линии, штриховка (штрих), пятно (тональное и цветное)
- в) линии, штриховка (штрих), пятно (тональное и цветное), линейная перспектива, светотень, цвет, воздушная и цветовая перспектива.

3. Свойства и качества композиции- это

- а) линии, штриховка (штрих), пятно (тональное и цветное), линейная перспектива, светотень, цвет, воздушная и цветовая перспектива.
- б) гармоничная целостность, композиционное равновесие, симметрия, асимметрия, динамичность, антирациональное проявление динамичности, статичность, единство характера формы.
- в) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность

4. Гармоничная целостность- это

- а) целостность формы отражает логику и органичность связи конструктивного решения изделия с его композиционным воплощением.
- б) такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой.
- в) принято считать односторонне активно направленную форму

5. Симметрия- это

- а) такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой
- б) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)
- в) отсутствие или нарушение симметрии.

6. Асимметрия – это

- а) такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой.
- б) соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)
- в) отсутствие или нарушение симметрии.

7. Статика- это

- а) (лат. *staticus*, от греч. *statos* — «стоящий») — в изобразительном искусстве — качество покоя, равновесия зрительных сил (см. конструкция; стиль; уравнивание).
- б) (от греч. *dynamis* — «сила») — это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.
- в) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)

8. Динамика –это

- а) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)
- б) (от греч. *dynamis* — «сила») — это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.

в) (лат. *staticus*, от греч. *statos* — «стоящий») — в изобразительном искусстве — качество покоя, равновесия зрительных сил (см. конструкция; стиль; уравнивание).

9. Ритм- это

а) такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой.

б) чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.

в) равномерное чередование повторяющихся фигур, объемов, оттенков цвета через определенные интервалы.

10. Стилизация – это

а) намеренная имитация формальных признаков и образной системы того или иного стиля в новом, необычном для него художественном контексте. От стилизации следует отличать такие явления художественной

б) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)

в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

11. Рисунок - это

а) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность

б) деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»)

в) изображение на плоскости, созданное средствами графики

12. Силуэт- это

а) деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»)

б) ограниченное контуром отображение чего-либо, одноцветное контурное изображение чего-либо на фоне другого цвета, смутные очертания чего-либо в темноте, контур, очерк фигуры без деталей

в) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность

13. Цветоведение- это?

а) это анализ процесса восприятия и различения цвета на основе систематизированных сведений из физики, физиологии и психологии.

б) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность

в) деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»)

14. Цветовой круг?

а) способ представления цветов видимого спектра в условной форме, обозначающей различные цветовые модели.

б) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность

в) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность

15. Основные цвета- это?

а) качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических

б) смешивая которые можно получить все остальные цвета и оттенки.

в) способ представления цветов видимого спектра в условной форме, обозначающей различные цветовые модели.

16. Орнамент- это?

а) качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических

б) смешивая которые можно получить все остальные цвета и оттенки.

в) узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов

Ключ к тестовым заданиям

1)-б; 2)-в;3)-б;4)-а;5)-б;6)-в;7)-а;8)-б;9)-в;10)-а;11)-в;12)-б;13)-а;14)-а;15)-б;16)-в.

Плоскостная композиция

Орнамент в круге

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01.УП.03 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Композиция прикладная.

Период проведения аттестации (зачет): 4-й семестр (2 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- создавать сложные орнаментальные композиции на основе вспомогательных сеток;
- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до заданной степени законченности;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

Практическая часть

Уметь:

- четко выделять композиционный центр;
- создавать замкнутый орнамент по заданной схеме;
- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;
- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализа схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составления колеров;
- создания декоративной композиции из стилизованных мотивов.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Орнамент- это?

- а) качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических
- б) смешивая которые можно получить все остальные цвета и оттенки.
- в) узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов

2. Центрический орнамент— это?

- а) Орнамент в круге может потребоваться, если вы занимаетесь каким-либо видом художественного творчества
- б) смешивая которые можно получить все остальные цвета и оттенки.
- в) основан на центрально-осевой симметрии, когда раппорт вращается вокруг центральной оси

3. Орнамент в круге- это?

- а) смешивая которые можно получить все остальные цвета и оттенки.
- б) Орнамент в круге может потребоваться, если вы занимаетесь каким-либо видом художественного творчества
- в) качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических

4. Цветоведение- это?

- а) это анализ процесса восприятия и различения цвета на основе систематизированных сведений из физики, физиологии и психологии.
- б) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность
- в) деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»)

5. Ахроматическая гамма – это?

- а) спокойную и мягкую комбинацию цветов, находящихся в одном цветовом секторе.
- б) объединение в одном наряде двух цветов, противопоставленных друг другу.
- в) это черный, белый и вся шкала серых между ними

6. Монохромная гамма- это?

- а) спокойную и мягкую комбинацию цветов, находящихся в одном цветовом секторе.
- б) объединение в одном наряде двух цветов, противопоставленных друг другу.
- в) это черный, белый и вся шкала серых между ними

7. Пропорции- это?

- а) отношение полностью сходных объектов;
- б) это соотношение величин его элементов, а также отдельных элементов композиции со всем произведением в целом.
- в) смешивая которые можно получить все остальные цвета и оттенки.

8. Стилизация – это

- а) намеренная имитация формальных признаков и образной системы того или иного стиля в новом, необычном для него художественном контексте. От стилизации следует отличать такие явления художественной
- б) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)
- в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

9. Композиция

- а) картина, написанная на мольберте;
- б) это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением.
- в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

10. Орнаментальная композиция

- а) означает составление, построение, структуру узора, пластически завершенную, определяемую образным содержанием, характером и назначением.
- б) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.
- в) картина, написанная на мольберте;

11. Раппорт-это?

- а) минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотивы и расстояние до соседнего мотива.
- б) это часть орнамента, главный его элемент.
- в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

12. Мотив – это?

- а) картина, написанная на мольберте;
- б) это часть орнамента, главный его элемент.
- в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

13. Виды орнаментов- это?

- а) геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, комбинированный.
- б) в круге, в квадрате
- в) геометрический, растительный, зооморфный

14. Контраст- это-?

- а) одно из изобразительных средств в рисунке;
- б) закон сопоставления противоположных качеств предметов или элементов композиции;
- в) предварительный набросок.

15. Нюанс- это-?

- а) вертикальная линия в центре листа
- б) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо.
- в) очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени.

Ключ к тестовым заданиям

1)-в;2)-в;3)-б;4)-а;5)-в;6)-а;7)-б;8)-а;9)-б;10)-а;11)-а;12)-б;13)-а;14)-б;15)-в.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01.УП.03 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Композиция прикладная.

Период проведения аттестации (зачет): 6-й семестр (3 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- о композиционной структуре сетчатого орнамента;
- о способах выделения доминанты в композиции;
- о способах достижения цветовой гармонии в цветовой паре;

Практическая часть

Уметь:

- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- создавать сложные орнаментальные композиции на основе вспомогательных сеток;
- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до заданной степени законченности;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;
- работы с ограниченной цветовой палитрой.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1.Стилизация – это?

- а) намеренная имитация формальных признаков и образной системы того или иного стиля в новом, необычном для него художественном контексте. От стилизации следует отличать такие явления художественной
- б) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)
- в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

2. Натюрморт- это?

- а) в изобразительном искусстве — подготовительный набросок для будущего произведения.
- б) изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является первозданная.
- в) изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики.

3. Цветоведение- это?

- а) это анализ процесса восприятия и различения цвета на основе систематизированных сведений из физики, физиологии и психологии.
- б) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность
- в) деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»)

4. Контраст - это?

- а) одно из изобразительных средств в рисунке;
- б) закон сопоставления противоположных качеств предметов или элементов композиции;
- в) предварительный набросок.

5. Нюанс- это?

- а) вертикальная линия в центре листа
- б) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо.
- в) очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени.

6. Доминанта- это?

- а) композиционный элемент, которому придается наибольшее значение
- б) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность
- в) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо.

7. Орнамент- это?

- а) качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических
- б) смешивая которые можно получить все остальные цвета и оттенки.
- в) узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов

8. Виды орнаментов- это?

- а) геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, комбинированный.
- б) в круге, в квадрате
- в) геометрический, растительный, зооморфный

9. Орнаментальная композиция- это?

- а) означает составление, построение, структуру узора, пластически завершенную, определяемую образным содержанием, характером и назначением.
- б) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.
- в) картина, написанная на мольберте;

10. Пропорции- это?

- а) отношение полностью сходных объектов;
- б) это соотношение величин его элементов, а также отдельных элементов композиции со всем произведением в целом.

11. Композиция-это?

- а) картина, написанная на мольберте;
- б) это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением.
- в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

12. Ритм- это?

- а) такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой.
- б) чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.
- в) равномерное чередование повторяющихся фигур, объемов, оттенков цвета через определенные интервалы.

Ключ к тестовым заданиям

1)-а;2)-в;3)-а;4)-б;5)-в;6)-а;7)-в;8)-а;9)-а;10)-б;11)-б;12)-в.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01.УП.03 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Композиция прикладная.

Период проведения аттестации (зачет): 8-й семестр (4 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

Знать:

- о принципах построения монокомпозиции;
- о способах создания колористических композиций;
- о возможностях эмоциональной выразительности линий и пятен;

Практическая часть

Уметь:

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;
- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1. Композиция-это?

- а) картина, написанная на мольберте;
- б) это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением.
- в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

2. Фактура-это?

- а) характер поверхности художественного произведения, её обработки в изобразительных искусствах, своеобразии художественной техники
- б) такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой.
- в) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность

3. Стилизация – это?

- а) намеренная имитация формальных признаков и образной системы того или иного стиля в новом, необычном для него художественном контексте. От стилизации следует отличать такие явления художественной
- б) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)

в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

4. Зарисовка- это?

а) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность

б) это рисунок с натуры, выполненный, как правило, вне мастерской с целью собирания материала для более значительной работы, а также ради упражнения или со специальной целью

в) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)

5. Средствами композиции – это

а) линейная перспектива, светотень, цвет, воздушная и цветовая перспектива.

б) линии, штриховка (штрих), пятно (тональное и цветовое)

в) линии, штриховка (штрих), пятно (тональное и цветовое), линейная перспектива, светотень, цвет, воздушная и цветовая перспектива.

6. Монохромная гамма- это?

а) спокойную и мягкую комбинацию цветов, находящихся в одном цветовом секторе.

б) объединение в одном наряде двух цветов, противопоставленных друг другу.

в) это черный, белый и вся шкала серых между ними

7. Полихромная гамма- это?

а) объединение в одном наряде двух цветов, противопоставленных друг другу.

б) многоцветная раскраска или многоцветность материала в архитектуре, скульптуре, декоративном искусстве.

в) это черный, белый и вся шкала серых между ними

8. Орнамент- это?

а) качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических

б) смешивая которые можно получить все остальные цвета и оттенки.

в) узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов

9. Монокомпозиция- это?

а) это рисунок, ограниченный по краям орнаментальной каймой (русские шали, скатерти, ковры).

б) это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленные

его содержанием, характером и назначением.

в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

Ключ к тестовым заданиям

1)-б;2)-а;3)-а;4)-б;5)-в;6)-а;7)-б;8)-в;9)-а.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ПО.01.УП.03 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Композиция прикладная.

Период проведения аттестации : 8-й семестр (5 класс)

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний и умений:

Теоретическая часть

- знать :

- о правилах композиционного построения костюма;
- основных пропорций фигуры человека;
- о стилизации сложных форм;
- о закономерностях построения ансамбля;

Практическая часть

Уметь:

- создавать ансамблевую композицию как единое целое;
- самостоятельно выделять главное в композиции;
- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции.

Теоретическая часть

Форма проведения: Тест

1 . Стилизация – это?

а) намеренная имитация формальных признаков и образной системы того или иного стиля в новом, необычном для него художественном контексте. От стилизации следует отличать такие явления художественной

б) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)

в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

2. Зарисовка- это?

а) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность

б) это рисунок с натуры, выполненный, как правило, вне мастерской с целью собирания материала для более значительной работы, а также ради упражнения или со специальной целью

в) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)

3. Композиция-это?

а) картина, написанная на мольберте;

б) это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением.

в) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

4. Дизайн –это?

а) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)

б) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность

в) проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»

5. Ритм- это?

а) такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой.

б) чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.

в) равномерное чередование повторяющихся фигур, объемов, оттенков цвета через определенные интервалы.

6. Контраст - это?

а) одно из изобразительных средств в рисунке;

б) закон сопоставления противоположных качеств предметов или элементов композиции;

в) предварительный набросок.

7. Нюанс- это?

- а) вертикальная линия в центре листа
- б) очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо.
- в) очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени.

8. Динамика –это?

- а) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)
- б) (от греч. dynamis — «сила») — это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.
- в) (лат. staticus, от греч. statos — «стоящий») — в изобразительном искусстве — качество покоя, равновесия зрительных сил (см. конструкция; стиль; уравнивание).

9. Статика- это

- а) (лат. staticus, от греч. statos — «стоящий») — в изобразительном искусстве — качество покоя, равновесия зрительных сил (см. конструкция; стиль; уравнивание).
- б) (от греч. dynamis — «сила») — это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.
- в) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)

10. Цветоведение- это?

- а) это анализ процесса восприятия и различения цвета на основе систематизированных сведений из физики, физиологии и психологии.
- б) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность
- в) деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»)

11. Гармония- это?

- а) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)
- б) такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой
- в) это философско-эстетическая категория, означающая целостность, слитность, закономерную связность всех частей и элементов формы, т.е. это высокий уровень упорядоченности многообразия и соответствие частей в составе целого, отвечающего эстетическим критериям совершенства и красоты.

12. Цветовая гармония- это?

- а) Соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях (например, положения, энергии, информации, другого)

б) такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой

б) это сочетание отдельных цветов или цветовых множеств, образующие органическое целое и вызывающие эстетическое переживание.

в) такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой

Ключ к тестовым заданиям

1)-а;2)-б;3)-б;4)-в;5)-в;6)-б;7)-в;8)-б;9)-а;10)-а;11)в-;12)-б.

