

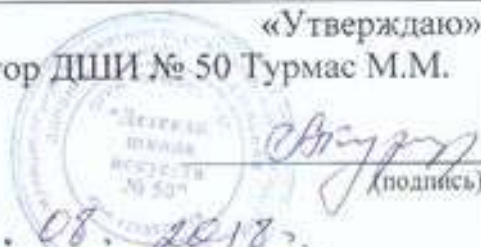
**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»,
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

**Предметная область
ПО.03. ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ**

ПРОЕКТ

**примерной программы по учебному предмету
ПО.03.УП.01. ПЛЕНЭР**

Москва 2012

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p><u>29.08.2018г.</u></p> <p>(дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 Турмас М.М.</p> <p><u>29.08.2018г.</u></p> <p>(дата утверждения)</p>
--	--

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p><u>23-08. 2019г.</u></p> <p>(дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50</p> <p><u>23-08. 2019г.</u></p> <p>(дата утверждения)</p>
---	---

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p>_____</p> <p>(дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 _____</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>_____</p> <p>(дата утверждения)</p>
--	---

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p>_____</p> <p>(дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 _____</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>_____</p> <p>(дата утверждения)</p>
--	---

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p>_____</p> <p>(дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 _____</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>_____</p> <p>(дата утверждения)</p>
--	---

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p>_____</p> <p>(дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 _____</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>_____</p> <p>(дата утверждения)</p>
--	---

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p><u>28.08.2014г.</u> (дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 И.И. Наплавкова</p> <p><u>28.08.2014г.</u> (дата утверждения)</p>
---	--

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p><u>04.06.2015г.</u> (дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 И.И. Наплавкова</p> <p><u>28.08.2015г.</u> (дата утверждения)</p>
---	--

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p><u>24.07.2016г.</u> (дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 И.И. Наплавкова</p> <p><u>24.07.2016г.</u> (дата утверждения)</p>
---	--

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p><u>24.08.2017г.</u> (дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 И.И. Наплавкова</p> <p><u>24.08.2017г.</u> (дата утверждения)</p>
---	--

Структура программы учебного предмета

№ №	Наименование раздела	
1.	Пояснительная записка	
2.	Содержание учебного предмета	
3.	Требования к уровню подготовки обучающихся	
4.	Формы и методы контроля, система оценок	
5.	Методическое обеспечение учебного процесса	
6.	Список рекомендуемой литературы	

1. Пояснительная записка

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

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 учащиеся 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 программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с нормативными сроками обучения 5 (6) лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 4 (5) лет со второго класса.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы										Всего часов
	2		3		4		5		6		
	Полугодия										
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Практические занятия (количество часов в год)	28		28		28		28		28		140
Самостоятельная работа (домашнее задание) - в часах		21		21		21		21		21	105
Промежуточная аттестация		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.	
Максимальная учебная нагрузка	49		49		49		49		49		245

Т.п. – творческий просмотр

При реализации программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с нормативными сроками обучения 8 (9) лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5 (6) лет с четвертого класса.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы												Всего часов
	4		5		6		7		8		9		
	Полугодия												
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Практические занятия (количество часов в год)	28		28		28		28		28		28		168
Самостоятельная работа (домашнее задание) - в часах		21		21		21		21		21		21	126
Промежуточная аттестация		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.	
Максимальная учебная нагрузка	49		49		49		49		49		49		294

Содержание учебного предмета и годовые требования для дополнительного года обучения по учебному предмету «Пленэр» образовательное учреждение разрабатывает самостоятельно.

Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, а также – одну неделю в июне месяце. Самостоятельная работа проводится в счет резервного времени.

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год, самостоятельная работа (домашнее задание) может составлять 21 час в год.

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 учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

Цели 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.

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.

Обоснование структуры программы учебного предмета

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.

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

2. Содержание учебного предмета

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися 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.

Учащиеся **первого года** (2-й или 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.

Учащиеся **второго года** (3-й или 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.

Учащиеся **третьего года** (4-й или 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.

Учащиеся четвертого года (5-й или 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.

Учащиеся пятого года (6-й или 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.

Учащиеся шестого года обучения при реализации предпрофессиональных программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 9 лет решают сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки работы с подготовительным материалом для станковых композиций, выполняют многоплановые пейзажи с различными архитектурными постройками и группами людей, самостоятельно выбирают различные приемы работы с художественными материалами.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Знакомство с предметом «Пленэр»	практ. работа	7	3	4
Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения	практ. работа	7	3	4

Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы)	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Линейная перспектива ограниченного пространства	практ. работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4

Второй год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев	практ. работа	7	3	4
Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека	практ. работа	7	3	4

Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4

Третий год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	7	3	4
Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	7	3	4
Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4

Четвертый год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	7	3	4
Этюды и зарисовки пейзажей	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	7	3	4
Линейная перспектива	практ. работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4

Пятый год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми	практ. работа	7	3	4

Длительные этюды и зарисовки пейзажа	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в порту)	практ. работа	7	3	4
Линейная и световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4
Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра	практ. работа	7	3	4

Шестой год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми и животными	практ. работа	7	3	4
Длительные этюды и зарисовки пейзажа	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4

Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже	практ. работа	7	3	4
Линейная и световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4
Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра	практ. работа	7	3	4

Содержание тем. Годовые требования

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).

Самостоятельная работа. Чтение учебной литературы.

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 отношение «небо-земля» с высокой и низкой линией горизонта. Зарисовка стволов берез (на светлом фоне неба и на темном фоне зелени).

Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов.

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.

Самостоятельная работа. Зарисовки, этюды домашних животных.

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.

Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок в музеях и картинных галереях.

Материал. Карандаш, тушь, маркер, акварель.

Тема 5. Натюрморт на пленэре. Выразительная передача образа растительного мотива. Умение находить гармоничные цветовые отношения. Использование различных приемов работы карандашом и приемов работы с акварелью. Рисунок ветки дерева в банке, вазе. Этюд цветка в стакане.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки комнатных цветов.

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 с порожками. Этюд угла дома с окном, части крыши с чердачным окном.

Самостоятельная работа. Просмотры учебных кинофильмов.

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.

Самостоятельная работа. Кратковременные этюды и зарисовки домашнего двора.

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 натуры. Зарисовки крупных камней, пней интересной формы. Этюды деревьев (монохром).

Самостоятельная работа. Просмотры художественных журналов в школьной библиотеке.

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 *a la prima* при разном освещении. Зарисовки разных по форме цветов и растений.

Самостоятельная работа. Этюды неба и земли из окна квартиры.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов натуры и колористическая связь их с окружением. Совершенствование навыков работы в технике *a la prima*, дальнейшее обогащение живописной палитры. Этюд дома с деревьями и частью забора. Зарисовки несложных архитектурных сооружений.

Самостоятельная работа. Просмотр учебной литературы.

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.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки цветов на даче, за городом.

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.

Самостоятельная работа. Копии этюдов и зарисовок животных и птиц из журналов.

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.

Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Объемно-пространственное восприятие пейзажа. Красивое ритмическое расположение в листе пятен и линий. Изменение цвета в пространстве. Этюд и зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа (два этюда – со светлыми и с темными стволами).

Самостоятельная работа. Этюд одного и того же пейзажного мотива в разное время суток

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.

Самостоятельная работа. Просмотр учебной литературы и учебных работ из методического фонда.

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.

Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок.

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.)

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки ближайших архитектурных сооружений.

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Совершенствование навыков работы с акварелью в условиях пленэрного освещения. Разнообразие рефлексов. Умение находить гармоничные цветовые и тоновые отношения. Зарисовки и этюды букета цветов в вазе на солнце и в тени.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки различных цветов.

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.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих близких и знакомых.

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.

Самостоятельная работа. Этюды и наброски транспорта

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение композиционного центра. Этюд и зарисовка холмистого или разнопланового пейзажа с постройками.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки характерных пейзажей по памяти.

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.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки группы деревьев в городском парке.

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.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки панорамных пейзажей.

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.

Самостоятельная работа. Этюды и наброски церквей.

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.

Самостоятельная работа. Тематический натюрморт по представлению.

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка, уголь, сангина.

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека. Связь со станковой композицией. Поиск живописно-пластического решения. Закрепление технических приемов работы с различными материалами. Этюды сюжетов в зоопарке, в городском саду, на рынке.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих друзей или автопортрет.

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 и зарисовки натюрморта в пейзаже. Натюрморт походного быта.

Самостоятельная работа. Посещение музеев.

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.

Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки подобных пейзажей по памяти.

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 масштаба величин и перспективы планов. Творческий подход в рисунках. Зарисовка индустриального пейзажа. Этуд 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.

Шестой год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми и животными. Правильные тонально-цветовые отношения в пленэрной живописи. Оригинальное композиционное решение. Группирование фигур, расстановка их на плоскости с учетом перспективы.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки фрагментов городского пейзажа с людьми на разных планах.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 2. Длительные этюды и зарисовки многопланового пейзажа. Классическое построение пейзажа. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Этюды и зарисовки пейзажа с постройками и деревьями на разных планах.

Сам. работа. Этюды и зарисовки пейзажей городских скверов.

Материал. Карандаш, акварель, фломастеры, уголь, сангина.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Передача ритмов освещенных и затемненных планов. Правильное построение с перспективным сокращением. Рисунки и этюды старинной улицы с различными постройками.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки памятников архитектуры.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Выразительное пластическое решение. Многообразие цветовых нюансов. Передача материальности и фактуры предметов. Натюрморт с ягодами, фруктами, цветами.

Самостоятельная работа. Творческий натюрморт.

Материал. Карандаш, акварель, соус, уголь, сангина.

Тема 5. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже. Связь со станковой композицией. Совершенствование технических приемов работы с различными материалами. Этюды и зарисовки портрета человека на пленэре. Передача характерных особенностей.

Самостоятельная работа. наброски и этюды группы людей, занятых совместной деятельностью.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелевая ручка.

Тема 6. Линейная и световоздушная перспектива. Передача глубокого пространства. Правильное построение перспективы. Творческий подход в рисунках. Детализация переднего плана. Этюд набережной реки, моря.

Самостоятельная работа. наброски и этюды по памяти и представлению на основе выполненных рисунков.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, гелевая ручка, тушь.

Тема 7. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра. Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами. Умение работать с подготовительным материалом. Многофигурная сюжетная композиция «Мой край», «Мой город» и т.п.

Самостоятельная работа. Работа с подготовительным материалом.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

3. 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.

4. Формы и методы контроля, система оценок

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). *Промежуточная аттестация* проводится в форме просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

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, неумение довести работу до завершения;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. 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.

Средства обучения

- **материальные:** индивидуальные художественные принадлежности, натюрмортный фонд;
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации;
- **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.

6. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

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. Игнатьев С.Е. 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

Учебная литература

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

Министерство культуры РФ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №50»

Учебный предмет «Беседы об искусстве»

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы
в области изобразительного искусства «Живопись» 5 (6) лет

2012 г.

«Рассмотрено» Педагогическим советом МБОУДОД «Детская школы искусств №50» г. Кемерово	«Утверждаю» Директор – И.И. Наплавкова _____ подпись _____ _____
--	--

Составитель
Разработчик программы:

Пахомова Наталья Ивановна, зам. директора по УВР

Рецензенты:

1. _____

2. _____

Пояснительная записка

Программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» предметной области - 02. «История искусств» предназначена для обучающихся в ДШИ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения – 5 (6) лет.

Данная программа рассчитана на первый год обучения, посвящена изучению основных видов изобразительного искусства: архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, а также учебными планами МБОУДОД «Детская школа искусств №50» г.Кемерово.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет – 49,5 часов в год (33 учебные недели) – аудиторных занятий и 16,5 часов (33 недели) – самостоятельная работа обучающихся. Это определяет следующую учебную нагрузку по учебному предмету в неделю: на аудиторное учебное занятие – 1,5 часа, на самостоятельную работу обучающегося - 0,5 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая.

Объем учебного материала, требования к уровню знаний и умений соразмерны к возрасту обучающихся – 10-12 лет.

Целью освоения программы «Беседы об искусстве» является формирование и воспитание духовно-нравственных основ личности ребенка через изучение произведений изобразительного искусства, являющихся неотъемлемой частью общечеловеческих культурных ценностей.

Задачи предмета:

1. Познакомить обучающихся с основными видами изобразительного искусства, классификацией видов искусства, спецификой развития видов искусства, роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека.
2. Научить обучающихся ориентироваться в информационно-культурном пространстве современного общества.
3. Развить у обучающихся интегративное мышление, способность к творческому самовыражению и художественному восприятию.
4. Сформировать и развить у обучающихся мотивацию к познанию мира через изучение общекультурных ценностей.
5. Сформировать у обучающихся мотивацию к самообразованию.
6. Воспитать у обучающихся «эстетическое отношение к миру» (термин А.А.Мелик-Пашаева).
7. Воспитать у обучающихся чувство патриотизма и осознание себя в контексте традиций национальной культуры.

Предмет «Беседы об искусстве» — часть общего комплекса учебных предметов в ДШИ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Поэтому знания, полученные на этом предмете, реализуются при решении художественно — композиционных задач на уроках по учебным предметам скульптуре, композиции, живописи, рисунку. Изучение предмета призвано расширить представления обучающихся о диапазоне художественных средств и многообразии художественных решений, помогая им овладевать навыками художественного воплощения в материале собственных жизненных впечатлений и наблюдений. Изучение в рамках предмета «Беседы об искусстве» стилей и художественных направлений в мировом искусстве и практическое применение в построении стилизованных композиций с современными сюжетными темами. Т.е. экзаменационная работа учащегося по станковой композиции предполагает исследование стилистических характеристик в искусстве того или

иногo истoрического периода на выбор учащегося.

Структура программы представляет собой 2 части, состоящие из 8 разделов. Каждая часть программы имеет свою направленность. Первая часть программы состоит из 5 разделов, включающих 12 тем. Данная часть программы - это теоретическая основа изучения искусства. Вторая часть программы состоит из 3 разделов, включающих 11 тем, имеет аналитический подход рассмотрения видов искусства, направленный на практическое изучение лучших образцов мирового изобразительного искусства.

Всё содержание предмета «Беседы об искусстве», принципы построения программы и методическая система преподавания направлены на то, чтобы заинтересовать, увлечь обучающихся предметом, познакомить их с основными понятиями и видами искусства, научить анализировать художественные произведения, выделяя главные средства выразительности. Для этого преподавателю необходимо использовать различные методы изложения учебного материала (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, эвристический, исследовательский), постепенно увеличивая степень активности и самостоятельности обучающихся в учебной деятельности.

Основным видом занятия по программе «Беседы об искусстве» являются беседы, лекции. Для развития самостоятельности мышления, инициативы, творческой активности учащихся – так же проводятся занятия в форме практических (семинар) и творческих уроков. Стимулирование творческой активности учащихся – важнейшая цель занятий курса «Беседы об искусстве». Приобщение ученика к миру искусства происходит постепенно, переходя от простого к сложному на основе сравнений, сопоставлений с уже ранее изученным, общие выводы формулируются на заключительных уроках темы, раздела. Именно на начальном этапе важно показать интересные и разнообразные стороны искусства, вдохновить ребёнка желанием творить и учиться дальше. Важно, чтобы знакомство с искусством вызывало у детей эмоциональный отклик, сильное чувство, глубокие размышления, а также

заставляло задуматься над явлениями жизни, помогало видеть и отличать красоту подлинного искусства. Поэтому задача преподавателя использовать всё разнообразие методов обучения: словесных, наглядных, широко использовать технические средства обучения (просмотр кино- и телепрограмм, демонстрацию слайдов и т.п.).

Для реализации данной программы необходимы определенные материально-технические условия. Учебная аудитория, предназначенная для изучения предмета «Беседы об искусстве», предполагает оснащение видеооборудованием, учебной мебелью (доска, столы, стулья, стеллажи, шкафы) и оформление наглядными пособиями. Для демонстрации зрительного ряда необходимо наличие репродукций известных произведений мирового искусства. Преподавание предмета «Беседы об искусстве» по всем изучаемым темам опирается на учебные пособия, монографии, сборники репродукций, фотоматериалы, открытки, видеоматериалы, слайды. При отборе материала выбираются самые яркие, самые выразительные примеры мирового искусства: живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Это способствует формированию у обучающихся ярких визуальных образов, обогащает их восприятие искусства.

Предлагаемая программа учебного предмета «Беседы об искусстве» прошла обсуждение на заседании школьного методического объединения и утверждена педагогическим советом.

Учебно-тематический план

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостояте льная работа	Аудиторные занятия
	Введение	урок	2	0,5	1,5
	Часть I. Искусство в системе культуры человечества.				
	<i>Раздел 1. Многообразный мир искусства.</i>				
1	Функции искусства. Искусство и общество.	урок	2	0,5	1,5
2	Искусство и религия. Искусство и наука.	урок	2	0,5	1,5
3	Классификация видов искусства.	лекция	2	0,5	1,5
	<i>Раздел 2. Архитектура – пространственный вид искусства.</i>				
4	Архитектура как вид искусства.	урок	2	0,5	1,5
5	Храмовое зодчество.	лекция	4	1	3
6	Архитектурный ансамбль.	семинар	4	1	3
	<i>Раздел 3. Изобразительное искусство – скульптура.</i>				
7	Скульптура как вид искусства.	урок	2	0,5	1,5
8	Рельеф в скульптуре. Виды рельефа.	урок	2	0,5	1,5
	<i>Раздел 4. Изобразительное искусство – живопись.</i>				
9	Живопись как вид искусства.	урок	2	0,5	1,5
10	Жанры живописи.	лекция	4	1	3
11	Иконопись как вид живописи.	семинар	4	1	3
	<i>Раздел 5. Изобразительное искусство – графика.</i>				

12	Графика как вид искусства.	урок	2	0,5	1,5
	<i>Раздел 6. Декоративно-прикладное искусство.</i>				
13	Декоративно-прикладное искусство, общая характеристика.	урок	2	0,5	1,5
14	Лаковая миниатюра.	лекция	2	0,5	1,5
15	Народные художественные промыслы России.	Урок, семинар	4	1	3
	Часть II. Беседы о произведениях искусства.				
	<i>Раздел 7. Искусство и творческая деятельность человека.</i>				
16	Искусство и художник. Что такое стиль в искусстве.	урок	4	1	3
17	Музей.	урок	2	0,5	1,5
	<i>Раздел №8. Знакомство с мировыми шедеврами изобразительного искусства.</i>				
18	Представления о красоте у разных народов, отраженные в искусстве.	урок	6	1,5	4,5
19	Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.	урок	4	1	3
20	Женские образы в искусстве.		4	1	3
21	Храм – идея синтеза искусств. Посещение храма.	Урок-экскурсия.	4	1	3
	Итого:		66	16,5	49,5

Содержание учебного предмета

Введение

Предмет «Беседы об искусстве»: что и как изучает. Определение искусства как творческое воспроизведение действительности в художественных образах.

Возникновение искусства: гипотезы, причины. Произведения изобразительного искусства как проявление первобытной художественной культуры.

Часть I.

Искусство в системе культуры человечества.

Раздел 1.

Многообразный мир искусства.

Тема 1.

Функции искусства. Искусство и общество.

Объяснение слова «функция» (по определению из «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова) как обязанность, круг деятельности, роль, значение чего-нибудь. Функции искусства: эстетическая, социальная, компенсаторная, гедонистическая, познавательная, прогностическая, эвристическая, воспитательная, познавательная, коммуникативная, идеологическая, документальная, философская, общественная и т.д. Произведения искусства как отражение духовного мира поколений. Видные деятели о значении искусства для человека и общества: Л.Н.Толстой трактат «Что такое искусство?», мнение об искусстве как «учебнике жизни» Н.Г.Чернышевского и т.п. Роль искусства в духовной культуре человечества.

Тема 2.

Искусство и религия. Искусство и наука.

Специфические особенности взаимодействия религии и искусства: отражение мира в форме художественных образов, постижение истины интуитивно, путем озарения. Взаимодействие на протяжении человеческой истории. Примеры взаимодействия: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия в первобытном искусстве; мифологическое мышление и античное искусство; христианские влияния на искусство и т.д. Искусство и наука как два средства познания природы и самого себя. Первичность возникновения искусства как формы человеческого познания.

Тема 3.

Классификация видов искусства.

Определение вида искусства, как исторически сложившейся формы творческой деятельности. Понятие художественной реализации жизненного содержания. Различия видов искусства по способам материального воплощения (слово в литературе, звук в музыке, пластические и колористические материалы в изобразительном искусстве и т. д.). Система классификации искусств в современной искусствоведческой литературе. Классификация видов искусства (М. Каган): пространственные, временные и пространственно-временные искусства.

Раздел 2.

Архитектура – пространственный вид искусства.

Тема 4.

Архитектура как вид искусства.

Характеристика архитектуры как вида искусства. Выразительные средства архитектуры: ритм, пропорция, пластика объемов, фактура, цвет поверхностей. Виды архитектуры. Типы архитектурных сооружений.

Тема 5.

Храмовое зодчество.

Храм как культовое сооружение. История возникновения храма. Символика храма. Функции храма. Краткая характеристика исторических типов храмов: раннехристианские катакомбы, раннехристианская базилика, романский и готический храмы, византийский стиль, православный храм, баптистерий.

Тема 6.

Архитектурный ансамбль.

Определение «архитектурный ансамбль». Важные элементы архитектурного ансамбля: ландшафт, рельеф местности, водоем и т.п. Классические примеры архитектурного ансамбля: Площадь святого Марка в Венеции, Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Некоторые типы архитектурных ансамблей:

Ансамбль площади (Площадь Сан-Марко в Венеции, Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, Красная площадь в Москве, Староместская площадь в Праге); *Ансамбль крепости* (Московский кремль, Пражский Град, Альгамбра в Гранаде); *Дворцово-парковый ансамбль* (Версаль, Петергоф); *Усадебный ансамбль* (Архангельское, Останкино); *Монастырский ансамбль* (Монастырь Святой Екатерины на Синае, Киево-Печерская лавра, Гегард).

Раздел 3.

Изобразительное искусство – скульптура.

Тема 7.

Скульптура как вид искусства

Общая характеристика скульптуры. Выразительные средства скульптуры. Объем — основа языка скульптуры. Виды скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).

Техники изготовления скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Тема 8.

Рельеф в скульптуре.

Определение «рельеф». Виды рельефа: углубленный (контррельеф, койланоглиф), выпуклый (барельеф, горельеф). Выразительные возможности рельефа. Использование рельефа в искусстве палеолита, Древнего Востока, античности, средних веков, Возрождения и т.д.

Раздел 4.

Изобразительное искусство – живопись.

Тема 9.

Живопись как вид искусства.

Общая характеристика живописи: определение. Материалы живописца: краски, холст, палитра, кисти. Виды живописи: монументальная и станковая. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Выразительные средства живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Тема 10.

Жанры живописи.

Определение жанра: (фр. genre – род, вид) Жанры живописи как исторически сложившееся деление произведений живописи в соответствии с темами и объектами изображения. Краткое описание жанров живописи: портрет, исторический, мифологический, батальный, бытовой, пейзаж, натюрморт, анималистический, марина, сказочный, ню и т.д.

Тема 11.

Иконопись как вид живописи.

Определение иконописи как иконописание, иконное писание, вида средневековой живописи, религиозной по темам и сюжетам, культовой по назначению. Функция иконописи: создание священных изображений. Что такое икона. Типичные образы: Принципы и художественные средства создания икон: время в иконе, свет в иконе, обратная перспектива. Символика цвета в иконе.

Раздел 5.

Изобразительное искусство – графика.

Тема 12.

Графика как вид искусства.

Графика, общая характеристика как вида искусства. История возникновения искусства графики. Выразительные средства графики. Виды графики по способу создания изображения: печатная (или тиражная) и уникальная графика. Виды графики по назначению: станковая (станковый рисунок, эстамп), книжная (иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложка, суперобложка и т. п.), журнальная и газетная, прикладная (плакат и пр.), компьютерная графика, промышленная графика. Виды книжной графики. Лубок как вид станково-печатной графики. Карикатура как вид газетно-журнальной графики. Плакат как разновидность графического искусства. Компьютерная графика.

Раздел 6.

Декоративно-прикладное искусство.

Тема 13.

Декоративно-прикладное искусство, общая характеристика.

Декоративно-прикладное искусство (от лат. *decoro* — украшаю): определение и назначение. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Виды декоративно-прикладного искусства: витраж, мозаика, батик (холодный, горячий), гобелен, нитяная графика, кружевоплетение, художественная резьба (по камню, по дереву, по кости), керамика, вышивка, вязание, макраме, ковроделие, ювелирное искусство и т.д.

Тема 14.

Лаковая миниатюра

История возникновения лаковой миниатюры. Палехская миниатюра. Федоскинская миниатюра. Холуйская миниатюра. Мстерская миниатюра.

Тема 15.

Народные художественные промыслы России.

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. Художественная роспись по дереву, краткая характеристика видов: Городецкая роспись, Хохлома, Мезенская роспись. Художественная роспись по металлу, краткая характеристика: Жостовская роспись, Кемеровская роспись.

Художественная роспись по керамике, краткая характеристика: Гжель, Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка.

Часть II.

Беседы о произведениях искусства.

Раздел 7.

Искусство и творческая деятельность человека.

Тема 16.

Искусство и художник. Что такое стиль в искусстве.

Художник, его роль в обществе. Художественный язык: Картина восприятия мира через произведения искусства. Определение стиля как устойчивого единства художественной образной системы, выразительных средств. Понятие стиля как обозначение особенностей искусства той или иной страны, например, китайский стиль. Краткая характеристика таких понятий как «стиль художника», «направление в искусстве», «манера письма» и т.п. Стилизация как художественный прием.

Тема 17.

Музей.

Что такое музей. Виды музеев: художественный, прикладного искусства, народного искусства, исторический, краеведческий, военно-исторический, музей истории религии, археологический, естественнонаучный, сельскохозяйственный, научно-технический и промышленный. Роль музея в сохранении культурного наследия в современном мире. Музей-заповедник «Томская писаница», общая характеристика. Экскурсия (по мере возможности).

Раздел №8.

Знакомство с мировыми шедеврами изобразительного искусства.

Тема 18.

Представления о красоте у разных народов, отраженные в искусстве.

Представление о красоте в первобытном искусстве: «Палеолитическая Венера». Понятие красоты в искусстве Древнего Египта: фреска «Музыкантши», бюст Нефертити. Значение красоты в культуре древних греков, понятие «калокагатия». Понятие красоты у древних славян. Эталоны красоты в искусстве Средневековья. Женские образы эпохи Возрождения, отражённые в искусстве.

Тема 19.

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.

Отображение образов любви и дружбы, семейных традиций в изобразительном искусстве. Рассмотрение произведений скульптуры и живописи, отображающих темы любви, дружбы, семьи. Фридерик Морган (1847-1927) – английский художник, произведения: «Материнская любовь», «Люби меня, моя собака» (1879), «Приглашение на ярмарку», «Дедушкин день рождения»; Франсуа Огюст Рене Роден (1840-1917) – французский скульптор, произведения: «Поцелуй».

Тема 20.

Женские образы в искусстве.

Разнообразие женских образов в изобразительном искусстве Западной Европы и России. Сандро Боттичелли (Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи) – итальянский художник (1445-1510), произведения: «Весна», «Рождение Венеры», «Мадонна с гранатом». Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – фламандский живописец, произведения: «Анна Австрийская», «Шубка», «Соломенная шляпка». Пьер Огюст Ренуар (1841-1919) – французский живописец, график, скульптор, произведения: «Девушки за фортепьяно», «Обнаженная в солнечном свете». Федор Степанович Рокотов (1735-1808) – русский художник, произведения: «Портрет А.П. Струйской» (1772 г.), Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825) – русский художник, произведения: «Портрет М.И. Лопухиной» (1779 г.), Константин Маковский (1839-1915) –

русский художник, произведения: «Портрет императрицы Марии Фёдоровны, жены Александра III», «Боярышня» (1884 г.), «Девушка в костюме Флоры».

Тема 21.

Храм – идея синтеза искусств. Посещение храма.

Культовые сооружения в Кемеровской области: часовни, церкви, храмы. История строительства Никольского и Знаменского соборов. Интерьер храма. Воплощение идеи синтеза искусств в храме. Посещение храма в г. Кемерово (на выбор).

Требования к уровню подготовки обучающихся

Освоение учебного предмета «Беседы об искусстве» предметной области «История искусств» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» предполагает следующие результаты уровня подготовки обучающихся:

- 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;
- навыки восприятия художественного образа.

По окончании освоения данной программы «Беседы об искусстве» обучающиеся должны владеть начальными умениями и знаниями в области изобразительного искусства:

- знать основные понятия, определения, термины теории искусства;

- уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; излагать свои мысли о творчестве художников в устной и письменной форме;

- получить навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;

- получить навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Формы и методы контроля, система оценок

В условиях модернизации и перехода на новые федеральные государственные требования контроль над процессом обучения должен стать непрерывным и многоаспектным. Для решения этой проблемы в целях оценки качества образования по программе «Беседы об искусстве» разработчик программы предлагает следующие формы и методы контроля, которые обеспечивают контроль качества и управление процессом формирования компетенций обучающихся на начальном этапе.

В современной дидактике школы в различных сочетаниях используются методы устного, письменного, практического (лабораторного) и самоконтроля обучающихся. По этапам обучения по данной программе можно выделить предварительный, текущий (промежуточный), рубежный (тематический), итоговый контроль.

Предварительный контроль осуществляется до того, как начинается изучение нового раздела или темы: выявляется что обучающимся известно по данному разделу, какие их знания могут быть использованы как фундамент, будут ли новые знания включены в систему уже имеющихся знаний, дополняют ли они эту систему или приведут к перестройке имеющихся и т. д. Предварительным контролем определяется необходимая и допустимая степень сложности изложения материала, а также характер построения занятия. Для этого в данной программе предусмотрены примерные вопросы по каждой изучаемой теме.

Текущий контроль осуществляется в ходе повседневной учебной работы и проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Он заключается в систематическом наблюдении за работой группы в целом и каждого обучающегося в отдельности, проверке знаний, умений и навыков, сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением (практическим

применением).

Текущий контроль успеваемости позволяет определить качество, глубину, объем усвоения знаний и умений в рамках усвоения отдельной темы;

уровень развития их способностей и причины, мешающие работать;

уровень овладения навыками самостоятельной работы, пути и средства их развития. Кроме того, он стимулирует интерес и активность в познании, привычку систематической самостоятельной работы над учебным материалом.

Следует учесть, что в условиях деятельностного обучения практически все формы текущего контроля выполняют одновременно и обучающую функцию (например, подготовка реферата может быть и формой учебной работы, и формой контроля одновременно). Поэтому планирование текущего контроля неразрывно связано с планированием аудиторной и самостоятельной работы обучающихся и играет важную роль в обеспечении компетентностной направленности обучения.

Рубежный (тематический) контроль. Если текущий контроль сопровождается усвоением каждого отдельного элемента знаний, каждого элемента формируемого навыка, то главной задачей тематического контроля является – определить степень усвоения обучающимися каждой темы в целом, их способности связать учебный материал с уже усвоенными знаниями, проследить развитие, усложнение явлений, понятий, основных идей.

Итоговый контроль проводится в конце изучения учебного предмета. Цель итогового контроля – выявить и оценить знания, умения и навыки обучающихся по результатам освоения учебной программы «Беседы об искусстве».

Каждый из названных видов контроля может осуществляться с использованием разнообразных форм.

Формы контроля по предмету «Беседы об искусстве»:

Экзамены, зачеты, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, письменная проверочная работа, индивидуальный опрос, тест, терминологический диктант, реферат и др.

Формы проверки знаний по предмету «Беседы об искусстве»:

На проверку освоения учебного материала обучающимися преподавателю необходимо уделять внимание в конце изучения каждой темы. Учитывая сложность и объём учебного материала, формы проверки могут быть различными на усмотрение преподавателя, например:

1. Беседа с учащимися (преподаватель должен быть ориентирован на диалог).
2. Составление и разгадывание кроссворда по темам.
3. Составление таблиц по темам.
4. Устный анализ произведения.
5. Устный опрос по зрительному ряду.
6. Реферат или презентация в программе Microsoft Power Point по теме.

Учитывая специфику предмета «Беседы об искусстве» целесообразнее делать анализ нескольких наиболее характерных произведений, остальные предлагать обучающимся общим обзором. Перечень произведений по каждому художнику раскрывает не только стилистическое направление рассматриваемого периода, но и в целом творческий путь автора.

В программе стоит задача дать тот объём материала, который обучающиеся реально могут усвоить в рамках ознакомления и узнавания характерных особенностей объекта изобразительной культуры.

В рамках предмета «Беседы об искусстве» предполагаются экскурсионные поездки:

музей-заповедник «Томская писаница»,

музей «Красная горка»;

посещение церквей г. Кемерово и Кемеровской области.

Система оценок, используемая в МБОУДОД ДШИ №50 – 5 балльная.

1,3 четверти – контрольные уроки;

2,4 четверть – дифференцированный зачет.

Методическое обеспечение учебного процесса

Реализация программы «Беседы об искусстве» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню тем учебно-тематического плана.

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет – при школьной библиотеке открыт медиа-зал.

Библиотечный фонд МБОУДОД ДШИ №50 укомплектовывается печатными и 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 «Беседы об искусстве».

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания: «Искусство в школе», «Художник», «Юный художник», «Художественная галерея» и т.п.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебного предмета «Беседы об искусстве» оснащаются видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

Список литературы и средств обучения

1. Абеяшева, Г.В. Искусство [Текст]: Энциклопедия / Г.В.Абеяшева - Изд. Для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2005.-304 с.
2. Александров, В.Н.История русского искусства [Текст]: Краткий справочник школьника./ В.Н.Александров. – Мн.: Харвест, 2004.-736 с.
3. Алленов, М. Мастера русской живописи [Текст]./ М. Алленов, Е. Алленова, Ю. Астахов, Н.Борисовская, И.Бусева-Давыдова и др.- М.: «Белый город», 2008. – 384 с.
4. Аркин, Д.Е. Образы скульптуры [Текст]. / Д.Е.Аркин.–М.: Искусство, 1961. – 187 с., ил.
5. Барская, Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи [Текст]./ Н.А.Барская. – М.: Просвещение, 1993. – 223 с., ил.
6. Березина, В. Жан-Огюст-Доминик Энгр [Текст]. / В.Березина.– М.: «Изобразительное искусство», 1977. – 229 с.
7. Брун, В., История костюма от древности до нового времени [Текст]./ В. Брун, М.Тильке . – М.: ЭКСМО, 1997. – 463 с.
8. Бродский, Б.И. Жизнь в веках. Занимательное искусствоведение [Текст]./ Б.И.Бродский.- М.: Советский художник, 1990.- 256 с.
9. Буткевич, Л.М. История орнамента [Текст]: учеб. Пособие для студ. Высш. Школ. Учеб. Заведений, обучающихся по спец. 030800 «Изобразительное искусство» / Л.М. Буткевич. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 267 с., ил.
10. Гнедич, П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура [Текст]./ П.П.Гнедич. – М.: Эксмо, 2007. – 848 с.: ил.
11. Иван Селиванов, живописец [Текст]: Эчерки о художнике. – Кемеровское кн. Изд-во, 1988. – 159 с., ил.
12. Иллюстрированная энциклопедия мировой живописи / Текст и сост. Е.В. Иванова. – М.: ОЛМА Медиа Группа, 2008. – 600 с.: 2003 илл.

13. Ионина, Н.А. Православные святыни [Текст]. Альбом. / Н.А.Ионина.- Беларусь: Минск, 2011.-270 с.
14. Ионина, Н.А. 100 великих дворцов мира [Текст]./Н.А.Ионина. – М.: Вече, 2001. – 480 с.
15. Ионина, Н.А. 100 великих картин [Текст]./Н.А.Ионина. – М.: Вече, 2001. – 512 с.
16. История искусства зарубежных стран 17-18 веков [Текст]: Учебник / Отв. Ред. В.И.Раздольская; Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина ордена Ленина Акад. Художеств СССР. – М.: Изобраз. Искусство, 1988. – 512 с., ил.
17. Камышанова, З.А. 300 вопросов и ответов по истории и культуре Древнего мира [Текст]./ З.А.Камышанова, К.А. Камышанов. – Ярославль: «Академия развития», 1998. – 240 с., ил.
18. Керам, К.В. Боги, гробницы, ученые [Текст]./ К.В.Керам. / Пер. с нем. Варшавского А.С. – М.: Вече, 2004. – 448 с.
19. Колпинский, Ю.Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции [Текст]./Ю.Д.Колпинский. – М.: «Искусство», 1970. – 91 с., ил.
20. Кубеев, М.Н. Сто великих сокровищ и реликвий [Текст]./ М.Кубеев. – М.: Вече. – 256 с.: ил. – (Иллюстрированная коллекция).
21. Любимов, Л. Искусство Древней Руси [Текст]./ Кн. Для чтения./ Л.Любимов. – М.: Просвещение, 1981. – 336 с., ил.
22. Любимов, Л. Искусство Западной Европы: Сред. Века. Возрождение в Италии [Текст]: Кн. Для чтения./Л.Любимов. – М.: Просвещение, 1982. -320 с., ил.
23. Мальцева, Ф.С. Алексей Кондратьевич Саврасов [Текст]./ Ф.С.Мальцева. – Л.: «Художник РСФСР», 1989. – 192 с., ил.
24. Пистунова, А. Родник в лесу [Текст]./ Повесть о художнике И.И.Шишкине./ А.Пистунова.- М.: Дет.лит., 1987. – 87 с., ил.
25. Пластические искусства [Текст]: Краткий терминологический словарь./ под ред.А.М.Кантора.- М.: - Пассим, 1994.-160 с.

26. Ракова, М. Русское искусство первой половины XIX века [Текст]/ М.Ракова.- М.: «Искусство», 1975. – 239 с., ил.
27. Роже А. Петер Пауль Рубенс [Текст]/А.Роже.- М: «Искусство», 1977. – 223 с., ил.
28. Рожин, А.И. Сальвадор Дали: миф и реальность [Текст]/ А.И.Рожин. – М.: «Республика», 1992. – 224 с., ил.
29. Самин, Д.К. 100 великих архитекторов [Текст]/Д.К Самин.– М.: Вече, 2000. – 592 с.
30. Самин, Д.К. 100 великих памятников [Текст]/ Д.К.Самин. – М.: Вече, 2001. – 480 с.
31. Сарабьянов, Д.В. История русского искусства второй половины XIX века [Текст]./: Курс лекций./ Д.В.Сарабьянов. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с.
32. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство [Текст]: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 4. Краткий словарь художественных терминов. / Н.М.Сокольникова.– Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил.
33. Соколов, Г. Эгейское искусство [Текст]. Альбом./ Г.Соколов. – М.: «Изобразительное искусство», 1972. – 168 с., ил.
34. Турчин, В.С. Орест Кипренский [Текст]/ В.С.Турчин.- М.: «Изобразительное искусство», 1975. – 165 с., ил.
35. Хардтман, Ш. Древний мир [Текст]: Полная энциклопедия /Пер. А.Озерова./ Ш.Хардтман, Ф.Стил, Р.Теймс.-М.: Эксмо, 2008.-256 с.: ил.- (Атласы и энциклопедии).
36. Шмитт, Г. Рембрандт [Текст]/Г.Шмитт. – М.: Искусство, 1991. – 639 с., ил.
37. Энциклопедия для детей [Текст]: Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX /Ред. коллегия: М.Аксенова, Н.Майсурия и др. – М.: Аванта, 2005. – 656 с.:ил.
38. Языкова, И.К. Богословие иконы [Текст]: учебное пособие. /И.К.Языкова.– М.: Издательство Общедоступного Православного Университета, 1995. – 212 с.
- Якимович, А. Художник и дворец [Текст]/ А.Якимович.- М.: Советский художник, 1989. – 272 с.