

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра
образования
Республики Беларусь

Программа
образцовой студии изобразительного искусства
«Каляровыя алоўкі»
(повышенный уровень изучения образовательной области
«изобразительное искусство»)

Составитель:
Сафронов Григорий Данилович,
педагог дополнительного
образования
Возраст учащихся: 16-18 лет
Срок реализации программы: 2 года

г.Калинковичи
2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Научно-технический прогресс, способность ученых создавать все новые и новые материалы и технологии позволили поднять строительную индустрию, химическую и легкую промышленность (вполне способных конкурировать с зарубежными) на новый уровень.

Поэтому развитие этих отраслей привело к необходимости обратить внимание на качество выполненных работ, эстетическое восприятие, дизайнерские разработки, архитектурные решения. Следовательно, возникла потребность в специальностях, связанных с изобразительным искусством: дизайнерах и архитекторах, художниках, скульпторах и прикладниках со всеми ответвлениями прикладного искусства (ткань, дерево, керамика, фарфор, стекло, глина, соломка, и т. п.).

На уроках по изобразительному искусству в школе учащиеся в полном объеме не получают знаний, умений и навыков, необходимых для поступления по избранной художественной специальности.

Освоение программы с базовым уровнем изучения образовательной области «изобразительное искусство» способствует ознакомлению учащихся с видами и жанрами изобразительного искусства, изучению основ рисунка, живописи, композиции, знакомству с творчеством белорусских и зарубежных художников. Студийцы учатся воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественным произведениям. Программа с повышенным уровнем способствует закреплению и углублению полученных знаний и навыков, позволяет учащимся проявить свои личные возможности, самостоятельно создавать художественные произведения, а также выступать в роли консультантов для младших студийцев. Является профессионально направленной и разработана с учетом современных требований к подготовке специалистов.

На первом году обучения, работая над постановками, учащиеся углубляют знания и умения в передаче объема, материальности, фактуры предметов, глубины пространства. Большое внимание уделяется работе над натюрмортом, композиционному решению творческих работ, изучению анатомического строения головы и фигуры человека. На втором году обучения – особенности изображения головы и фигуры человека с живой натуры, а также целенаправленной подготовке к поступлению в средние и высшие специальные учебные заведения по определенной специальности.

Цель программы – совершенствование знаний и умений в области изобразительного творчества, профессиональное самоопределение учащихся.

Задачи:

- способствовать систематизации, углублению и совершенствованию знаний учащихся в области изобразительного творчества;
- формировать ценностные ориентиры в области изобразительного искусства;
- развивать у учащихся творческую активность и способность разрабатывать и выполнять собственные проекты;
- способствовать профессиональной ориентации учащихся.

Программа построена на следующих принципах:

- тематической цельности;
- системности и последовательности;
- многообразии форм и методов образовательного процесса;
- создание ситуации успеха;
- открытости.

Программа строится от простого к сложному, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Построена на основе преемственности, интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода.

В содержании предусматривается чередование индивидуальных практических занятий и коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.

Организационные условия реализации программы

Программа предназначена для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет. Форма обучения – очная.

Программа первого года обучения рассчитана на 360 ч. в год. Занятия проводятся четыре раза в неделю: 2 раза по 3 ч., 2 раза – 2 ч. Количество учащихся 10-12 чел.

Программа второго года обучения рассчитана на 432 ч. в год. Занятия проводятся четыре раза в неделю по 3 ч. Количество учащихся 8-10 чел.

Изучаемые темы даются на более высоком уровне. Усложняются учебные задачи, их количество увеличивается.

Для закрепления полученных знаний даются дополнительные домашние задания по пройденному материалу.

Большое внимание уделяется индивидуальной работе и творческим разработкам самих учащихся.

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Задачи:

- закрепить навыки линейно-конструктивного построения формы, знания и умения по компоновке, построению по законам линейной перспективы и тональному решению натюрморта из предметов быта сложной конструкции;
- помочь овладеть техниками выразительных особенностей графических материалов;
- познакомить с анатомическим строением головы человека, пропорциями ее частей;
- познакомить учащихся с понятием «цельность» в живописи, правилами и способами ее достижения, формирование навыков выполнения живописных целостных композиций с учетом основ воздушной перспективы;
- формировать навыки и умения передачи материальности и фактуры предметов и драпировок, моделировки форм цветом и тоном;
- развивать умение воспринимать работу как единое целое, индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательного использования цвета и формы в творческих работах;
- способствовать выработке своего собственного почерка (стиля), оттачиванию мастерства.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Название раздела	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
	Вводное занятие	3	3	
1.	Рисунок	114	34	80
	1.1. Изображение предметов, различных по материальности	30	9	21
	1.2. Технические возможности различных графических материалов	26	8	18
	1.3. Изображение тематических постановок	30	9	21
	1.4. Строение головы человека	28	8	20
2.	Живопись	110	32	78

	2.1. Моделировка формы	50	15	35
	2.2. Цельность живописной композиции	38	1	27
	2.3. Передача пространства в живописи	22	6	16
3.	Композиция	110	32	78
	3.1. Изображение движения	40	12	28
	3.2. Линия как средство достижения выразительности в композиции	54	16	38
	3.3. Экскурсии	16	4	12
4.	Выставочная деятельность	20	6	14
	Итоговое занятие	3	1	2
	Итого	360	108	252
	Всего:	360		

Содержание программы

Вводное занятие (3 ч.)

Знакомство с программой работы студии на учебный год. Техника безопасности на рабочем месте. Выставка работ.

1. Рисунок (114 ч.)

1.1. Изображение предметов, различных по материальности
Передача материальности и фактуры предметов, глубины пространства в рисунках. (30 ч.)

Практическая работа:

а) рисунок натюрморта из 2-3 предметов прозрачного стекла на фоне светлой драпировки (например, кувшин с водой и бокал — различные по форме).

б) рисунок осеннего натюрморта из фруктов, овощей, цветов, грибов (например, корзина, муляжи грибов, ветка с кленовыми листьями).

в) рисунок натюрморта из 3-4 предметов с чучелом птицы и симметричной гипсовой розеткой (например, чучело вороны или сороки, гипсовая розетка, предметы из керамики, металла) на фоне драпировки.

1.2. Изучение технических возможностей различных графических материалов

Рисунок натюрморта из 2-3 предметов с чучелом птицы (уголь) (10 ч.)

Технические возможности различных графических материалов: уголь, мелок.

Практическая работа: рисунок натюрморта из 2-3 предметов с чучелом птицы (например, чучело фазана, предмет белого цвета) на фоне серой драпировки с крупными складками» (предварительно выполнив наброски углем чучела птицы с натуры и по памяти).

Рисунок натюрморта из 2-3 предметов быта с доминирующим предметом черного цвета (тушь) (10 ч.)

Технические возможности различных графических материалов: тушь.

Практическая работа: выполнение двух рисунков натюрморта из 2-3 предметов быта с предметом черного цвета (например, черный кувшин с горлышком, перевязанным куском белой ткани, алюминиевая кружка, горбушка батона) на фоне серой драпировки с простыми складками.

Рисунок натюрморта из 2-3 предметов быта (угольный карандаш «Ретушь» (6 ч.)

Технические возможности различных графических материалов: угольный карандаш «Ретушь».

Практическая работа: рисунок натюрморта из 2-3 предметов быта (черный кувшин с горлышком, перевязанным куском белой ткани, алюминиевая кружка) угольным карандашом «Ретушь» с предварительной зарисовкой отдельных предметов натюрморта.

1.3. Изображение тематических постановок

Тематический натюрморт (30 ч.)

Передача тематической направленности постановки, используя знания по композиции, построению, тональному решению. Компоновка, построение по законам линейной перспективы и тональное решение натюрморта из предметов быта сложной конструкции.

Практическая работа:

а) рисунок натюрморта «Уголок столяра» из 3-4 предметов (например, ящик для инструментов, рубанок, ножовка, часть доски);

б) рисунок натюрморта «Уголок двора» из 3-4 предметов (например, кадка, чучело утки, миска, чугунок) при рассеянном освещении;

в) рисунок тематического натюрморта из 3-4 предметов, расположенных в интерьере (например, таз на табуретке, из таза свисает белая ткань со складками, на полу кувшин).

1.4. Строение головы человека

Зарисовки черепа в двух поворотах (10 ч.)

Анатомическое строение головы, пропорции ее частей. Построение черепа по парным точкам. Понятие «крестовина».

Практическая работа: зарисовки черепа, поставленного на уровне глаз, в двух поворотах — анфас и $\frac{3}{4}$.

Рисунок гипсового слепка обрубковочной головы человека (10 ч.)

Построение обрубковочной головы человека по парным точкам. Передача объема через тональные отношения основных плоскостей.

Практическая работа: рисунок гипсового слепка обрубковочной головы человека.

Рисунок натюрморта из 4-5 предметов разных по форме и материальности (6 ч.)

Передача объема, материальности, плановости, глубины пространства, используя различные технические приемы.

Практическая работа: рисунок натюрморта из 4-5 предметов разных по форме и материальности при рассеянном освещении.

Итоговое занятие по разделу (2 ч.)

Просмотр работ.

2. Живопись (110 ч.)

2.1. Моделировка формы

Моделировка формы в простом натюрморте (10 ч.)

Повторение. Светотеневая моделировка формы предметов (свет, тень, полутон, рефлекс и т.д.). Основы цветоведения. Последовательность выполнения живописного этюда, передача цветовой рефлексной взаимосвязи. Приемы работы акварельными красками.

Практическая работа:

а) натюрморт с фруктами на фоне без складок;

б) натюрморт с фруктами на простом фоне.

Моделировка формы складок драпировки (5 ч.)

Особенности моделировки формы складок драпировок. Влияние освещения на моделировку формы. Приемы работы гуашевыми красками без предварительного рисунка карандашом.

Практическая работа: «Этюд драпировок со складками».

Моделировка формы предметов быта (5 ч.)

Применение основ цветоведения и элементов светотеневой моделировки формы. Последовательность выполнения живописных набросков. Приемы работы красками без предварительного рисунка карандашом.

Практическая работа: выполнение набросков предметов быта.

Моделировка формы в декоративной живописи (5 ч.)

Стилизация форм предметов с элементами моделировки, образной интерпретации натюрморта. Работа гуашевыми красками.

Практическая работа: «Натюрморт из 3-4 предметов с фруктами в определенной цветовой гамме».

Живописные наброски (5 ч.)

Особенности и правила выполнения набросков фигуры человека. Работа акварельными красками («а-ля прима») кистью.

Практическая работа: «Наброски фигуры человека в статичной (сидящей или стоящей) позе».

Моделировка формы в сложном натюрморте (10 ч.)

Длительный живописный этюд, его цели, задачи и последовательность выполнения.

Моделировка форм предметов и складок драпировок во взаимосвязи с окружающей средой.

Практическая работа: «Натюрморт «Белорусский сувенир».

Живописный этюд (5 ч.)

Последовательность выполнения живописного этюда. Изучение взаимовлияния цветов среды и предмета. Приемы работы акварельными красками («по-сырому»).

Практическая работа: «Этюды гипсового геометрического тела на фоне «теплой» или «холодной» драпировки.

Моделировка формы в сложном натюрморте (5ч.)

Практическая работа: «Этюд сложного натюрморта с близкорасположенным источником света».

2.2. Цельность живописной композиции

Абстрактная живопись. (8 ч.) Ознакомление с видами абстрактной живописи, используя Интернет-ресурсы. Понятие «цельность» в живописи. Правила и способы ее достижения.

Практическая работа: «Живописные абстрактные или формальные композиции».

Цельность в натюрморте (10 ч.)

Создание целостного живописного этюда натюрморта в определенном колорите и моделировки форм.

Практическая работа: «Натюрморт из предметов быта и сухих трав, растений».

Цельность в этюде фигуры человека (10 ч.)

Создание целостности и колорита в этюде фигуры человека. Изучение моделировки форм тоном и цветом.

Практическая работа: «Этюд фигуры человека в интерьере».

Цельность в живописи сложного натюрморта (10 ч.)

Создание целостности и колорита в живописном этюде натюрморта и моделировки объемов.

Практическая работа: «Натюрморт с чучелом птицы на фоне драпировок».

2.3. Передача пространства в живописи

Воздушная перспектива. Выступающие и отступающие цвета. Абстрактная живопись (5 ч.)

Воздушная перспектива. Формирование навыков выполнения этюдов абстрактной живописи и умений передать пространство цветом.

Практическая работа: абстрактная живопись «Пространство и цвет» или «Перспектива синего или красного пространства» и т. п.

Передача пространства в интерьере (5 ч.)

Этюд интерьера. Передача пространства и моделировки объемов цветом.

Практическая работа: «Этюд «Интерьер мастерской».

Передача пространства в натюрморте (5 ч.)

Самостоятельная работа: «Сложный натюрморт из предметов быта в интерьере».

Передача пространства в пейзаже (5 ч.)

Передача пространства цветом и тоном в этюдах пейзажа.

Практическая работа: «Этюды пейзажей — открытое пространство».

Итоговое занятие по разделу (2 ч.)

Просмотр работ.

3. Композиция (110 ч.)

3.1. Изображение движения

Статика и динамика (20 ч.)

Передача движения линией, пятном. Статичные и динамичные фигуры и направления на плоскости.

Практическая работа: выполнение статичного и динамичного орнамента.

Ритм как способ передачи движения (20 ч.)

Ритм в жизни человека и изобразительном искусстве. Ритм, динамика, метр, статика.

Ритмы форм, размеров, расстояний, направлений, тона, нескольких параметров.

Практическая работа:

а) Примерные сюжеты станковых композиций: «Детские игры», «Спорт», «Парковые аттракционы», «На железной дороге», «В аэропорту» (в цвете и тоне).

б) Декоративные композиции: орнамент статичный и динамичный — в цвете, в тоне, в технике коллажа, эскизы вышивки, плакат или формальная композиция (с применением компьютерных технологий).

3.2. Линия как средство достижения выразительности в композиции

Пластика линии, контура (12 ч.)

Характерные качества линии, контура — форма, толщина, плавность, угловатость. Их влияние на зрителя.

Практическая работа: композиция «Образ дерева», «Ковер».

Трансформация и стилизация (20 ч.)

Трансформация как способ изменение формы элемента композиции: округление, вытягивание, увеличение, уменьшение частей, скручивание и т. д. Стилизация как прием создания художественного образа.

Практическая работа: освоение приемов стилизации природных форм, растительности, животных.

Силуэт (20 ч.)

Понятие «силуэт». История появления техники «силуэт». Создание выразительного силуэта (очертаний объекта). Выполнение декоративных композиций в различных техниках.

Практическая работа: выполнение работ по выбору: станковая черно-белая или двух-, трехцветная композиция (силуэт); товарный знак (логотип); орнамент из растительных форм, форм животного мира, раппортная композиция из форм, имеющих различные очертания; ковер.

3.3. Экскурсии (16 ч.)

Экскурсии в художественные и краеведческие музеи, выставочные залы. Посещение Дней открытых дверей в высших и средних специальных учреждениях образования, которые готовят специалистов в сфере искусства.

Итоговое занятие по разделу (2 ч.)

Просмотр работ.

Выставочная деятельность (20 ч.)

Участие в районных, областных, республиканских и международных выставках, конкурсах, мероприятиях ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи», мастер-классах, социально значимых акциях. Флэш-моб «За здоровый образ жизни». Организация выставочной деятельности в учреждениях образования, музеях Калинковичского района, Гомельской области.

Проведение итоговой выставки «Наши с кисточками» в Калинковичском районном краеведческом музее.

Итоговое занятие. Просмотр работ (3 ч.)

Подведение итогов работы студии за учебный год. Портфолио достижений учащихся. Просмотр и обсуждение работ.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате освоения программы учащиеся первого года обучения должны

знать:

- виды и жанры искусств, их различие;
- особенности живописных технологий и техник;
- особенности графических материалов;
- основной принцип реалистичного рисунка – передача формы на плоскости;
- законы реалистического, объемно-пространственного изображения натуры;
- основные правила перспективы в рисунке;
- символику в композиции;
- правила построения композиции;
- выбор композиции на пленэре;
- цветовую гармонизацию;
- принципы последовательности ведения рисунка;
- анатомическое строение головы и фигуры человека;

уметь:

- применять в работе правила перспективы, принципы последовательности ведения рисунка;
- самостоятельно анализировать рисунок на всех этапах работы над ним;
- владеть приемами рисунка, профессионально использовать графические средства;
- владеть и свободно оперировать программным учебным материалом;
- передавать материальность и фактуру предметов, глубину пространства;
- использовать символику, интерьер и его элементы как средства сюжетной композиции;
- передавать фактурные свойства предметов;
- создавать целостную цветовую композицию;
- работать над эскизами собственных произведений;
- рисовать фигуру человека;
- самостоятельно решать поставленные задачи и художественно их реализовывать в творческой практической деятельности.

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Задачи:

- научить свободному изображению форм с натуры, по памяти и воображению, особенностям изображения головы и фигуры человека с живой натуры;
- научить составлению и выполнению творческого, тематического натюрморта в определенном колорите, выявлению цельности и образности, самостоятельно разрабатывать эскизы, представлять и строить рисунок в окончательном варианте на большом формате, выполнять его в материале;
- закрепить навыки и умения передачи материальности и фактуры предметов и драпировок, моделировки форм цветом и тоном, знания о свете в живописи, знания о жанрах в живописи;
- познакомить с творчеством современных художников;
- формировать навыки творческой работы с натурой, применять ранее изученный материал, приемы моделировки форм цветом в зависимости от источника света и его дальности;
- развивать индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих работах;
- воспитать творческое отношение к реальному миру;
- помогать в профессиональном самоопределении.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Название раздела	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
	Вводное занятие	3	3	
1.	Рисунок	126	38	88
	1.1. Изображение гипсовой головы человека	36	11	25
	1.2. Изображение тематических постановок	18	5	13
	1.3. Изображение стеклянных предметов быта	18	5	13
	1.4. Изображение головы человека	24	8	16
	1.5. Изображение фигуры человека с живой натуры	30	9	21
2.	Живопись	126	38	88

	2.1. Передача материальности в живопись	15	4	11
	2.2. Колорит в живописи	9	3	6
	2.3. Разнообразие живописных материалов	15	4	11
	2.4. Жанры живописи	33	11	22
	2.5. Свет в живописи	33	10	23
	2.6. Решение творческих задач в живописи	21	6	15
3.	Композиция	118	32	86
	3.1. Контраст, нюанс, тождество - инструменты создания художественного образа	24	7	17
	3.2. Художественный образ как неразрывное единство смысловых и эмоциональных элементов	36	9	27
	3.3. Специфика композиции в разных областях изобразительного искусства	42	12	30
	3.4. Экскурсии	16	4	12
4.	Выставочная деятельность	20	6	14
5.	Экзаменационная работа	36	11	25
	Итоговое занятие. Аттестация	3		3
Итого		432	130	302

Содержание программы

Вводное занятие (3 ч.)

Знакомство с программой работы студии на учебный год. Техника безопасности на рабочем месте. Выставка творческих работ.

1. Рисунок (126 ч.)

1.1. Изображение гипсовой головы человека (36 ч.)

Рисунки гипсовых слепков частей лица (нос, глаз, губы) (12 ч.)

Анатомического строения частей лица. Передача материальности гипса.

Практическая работа: выполнение рисунков гипсовых слепков частей лица — нос, глаз, губы.

Рисунок анатомической гипсовой головы (экорше Гудона) (12 ч.)

Анатомическое строение головы. Передача материальности гипса.

Практическая работа: рисунок анатомической гипсовой головы (экорше Гудона) на сером фоне.

Рисунок гипсовой античной головы (голова Сократа) (12 ч.)

Практическая работа: рисунок гипсовой античной головы человека (голова Сократа) на сером фоне.

1.2. Изображение тематических постановок (18 ч.)

Рисунок натюрморта «Чаепитие» (18 ч.)

Компоновка, построение, выявление объема предметов натюрморта. Передача объема, материальности, глубины пространства. Последовательность выполнения работы.

Практическая работа:

а) рисунок натюрморта из 4-5 предметов, соответствующих теме «Чаепитие» (например, самовар, вязанка баранок на вертикальной плоскости, чашка на блюде и т. п.);

б) рисунок натюрморта из 4-5 предметов, соответствующих теме «Атрибуты искусства» (например, гипсовая античная ваза, скрипка, кувшин с кистями и др.).

1.3. Изображение стеклянных предметов быта (18 ч.)

Рисунок натюрморта из 2 предметов из прозрачного стекла (18 ч.)

Практическая работа:

а) рисунок натюрморта из 2 предметов прозрачного стекла, различных по форме и размеру на светлой драпировке с простыми складками;

б) рисунок натюрморта из 4-5 стеклянных предметов различных по тону и форме с отражением в стекле на горизонтальной плоскости (фон — светлая драпировка со складками).

1.4. Изображение головы человека (24 ч.)

Рисунок натюрморта из 3-4 предметов с гипсовой маской и предметами различных по форме и фактуре материала (12 ч.)

Выявление объема предметов и глубины пространства через тональные отношения планов.

Практическая работа: рисунок натюрморта из 3-4 предметов с гипсовой маской и предметами различных по форме и фактуре материала.

Рисунок головы живой натуры с явно выраженным характером черепа (12 ч.)

Углубление знаний и умений в работе над рисунком головы человека с живой натуры.

Практическая работа: рисунок головы с живой натуры, с явно выраженными узлами черепа.

1.5. Изображение фигуры человека с живой натуры (30 ч.)

Краткосрочные наброски фигуры человека (в различных положениях) (9 ч.)

Анатомическое строение фигуры человека. Передача пропорционального отношения частей фигуры, особенности распространения света.

Практическая работа: выполнение краткосрочных набросков и зарисовок фигуры человека в различных положениях.

Рисунок стоящей фигуры человека в простом движении (18 ч.)

Строение скелета человека. Передача пропорционального отношения частей фигуры, особенности распространения света.

Практическая работа:

- а) рисунок стоящей фигуры человека (в простом движении));
- б) рисунок сидящей фигуры человека (в профиль).

Экзаменационная работа (12 ч.)

Рисунок натюрморта из предметов быта различных по форме и материальности.

Практическая работа: «Рисунок натюрморта из 4-5 предметов быта различных по форме и материальности (с одним доминирующим предметом)».

Итоговое занятие (3 ч.)

Просмотр работ.

2. Живопись (126 ч.)

2.1. Передача материальности в живописи (15 ч.)

Передача материальности предметов, драпировок (6 ч.)

Знакомство с возможностями реалистической живописи (передача материальности в живописи). Приемы и способы реалистической живописи. Формирование навыков моделировки объемов цветом и тоном.

Практическая работа: «Этюд букета цветов в стеклянной вазе», «Этюд драпировок различных фактур со складками».

Передача материальности гипсовых слепков (9 ч.)

Передача материальности и фактуры предметов и драпировок. Моделировка форм цветом и тоном.

Практическая работа: «Натюрморт с гипсовым слепком архитектурного орнамента или капители».

2.2. Колорит в живописи (9 ч.)

Колорит и его типы. Абстрактная живопись. Колорит в натюрмортах (9 ч.)

Знакомство с понятием «колорит». Типы колорита. Способы создания колорита.

Практическая работа: «Типы колоритов (насыщенный, беленый, зачерненный, ломаный, классический)», 2-3 этюда натюрмортов в различных колоритах.

2.3. Разнообразие живописных материалов (15 ч.)

Живописные материалы: инструменты, особенности технологии и техника (6 ч.)

Знакомство с темперными и акриловыми красками. История, выдающиеся художники, направления, возможности. Изучение особенностей технологии, техники и приемов работы.

Практическая работа: «Натюрморт из предметов, стоящих против света».

Приемы и способы работы с различными живописными материалами в натюрморте (9 ч.)

Работа темперной, акриловой краской или другими живописными материалами (по усмотрению педагога). Моделировка форм цветом и тоном гипсового слепка классической скульптурной головы.

Практическая работа: «Этюд гипсового слепка классической скульптурной головы (Аполлона или Венеры) на простом фоне».

2.4. Жанры живописи (33 ч.)

Жанр живописи — интерьер (6 ч.)

Жанры в живописи. Интерьер. Творческая работа с натурой. Способы обобщения и выделения главного в живописной работе. Создание в работе образа и настроения.

Практическая работа: ознакомиться с жанром «интерьер» в творчестве современных художников, используя Интернет-ресурсы. Выполнение задания на тему: «Этюд интерьера с глубоким пространством».

Жанр живописи — портрет (9 ч.)

Портрет. Портрет в творчестве советских художников. Творческая работа с натурой. Приемы моделировки форм цветом и тоном головы человека. Создание в работе образа и настроения.

Практическая работа: ознакомиться с творчеством художников-портретистов, используя Интернет-ресурсы. Выполнение задания на тему: «Этюд головы натурщика».

Жанр живописи — пейзаж (6 ч.)

Пейзаж. Приемы передачи настроения и образа. Способы обобщения и выделения главного в пейзажной живописи.

Пленэр: «Этюды пейзажей с натуры».

Натюрморт в интерьере (9 ч.)

Практическая работа: «Сложный натюрморт в интерьере».

Повторение изученного материала. Цветовая гамма в живописи (6 ч.)

Практическая работа: «Этюд цветов и фруктов».

2.5. Свет в живописи (33 ч.)

Естественное и искусственное освещение (6ч.)

Ознакомление учащихся с теорией теней и значением источника света в живописи, повторение основ цветоведения, изучение тепло-холодных отношений цвета в моделировке объемов предметов, приемов работы гуашевыми красками.

Практическая работа: «Этюд одного и того же предмета при естественном и искусственном освещении».

Близкорасположенный источник света. (3ч.)

Ознакомление учащихся с особенностями живописи натюрморта, освещенного близкорасположенным источником света, изучение моделировки объемов, приемов работы акварельными красками.

Практическая работа: «Натюрморт с гипсовым геометрическим телом».

Абстрактная и формальная живопись (6 ч.)

Практическая работа: «Музыкальные, вкусовые и психологические ассоциации. Абстрактная или формальная живопись».

Моделировка формы (9 ч.)

Практическая работа: «Натюрморт из предметов и драпировок белого цвета».

Цельность в живописи (9 ч.)

Практическая работа: «Натюрморт из предметов искусства и с гипсовым слепком классической скульптурной головы (Аполлона или Венеры)».

2.6. Решение творческих задач в живописи (21 ч.)

Колорит в живописи (6 ч.)

Творческое применение изученного материала. Составление и выполнение творческого натюрморта в определенном колорите. Выявление цельности и образности.

Самостоятельная работа: выполнение задания на тему «Этюд тематического натюрморта».

Этюд головы человека (12 ч.)

Творческая работа с натурой. Приемы моделировки форм цветом и тоном головы человека, выявление цельности и образности.

Практическая работа: «Портрет натурщика».

Экзаменационная работа

Творческий натюрморт (9 ч.)

Применение изученного материала для создания образа в натюрморте и выполнения живописного этюда творческого

натюрморта, совершенствование навыков работы акварельными или гуашевыми красками.

Практическая работа: «Творческий этюд натюрморта с цветами».

Итоговое занятие по разделу (3 ч.)

Просмотр работ

3. Композиция (118 ч.)

3.1. Контраст, нюанс, тождество — инструменты создания художественного образа (24 ч.)

Сопоставление качеств объектов композиции. (12)

Контраст, нюанс, тождество. Проявление этих категорий в жизни (зима - лето, добрый - злой, детство - молодость - старость, искусство - литература - математика).

Практическая работа: сопоставление двух противоположных сюжетов в станковой композиции («Зима - лето», «Ночь - день», «Древний город - город будущего» и др.).

Сопоставление изобразительных средств (12 ч.)

Контраст - максимальное, нюанс - минимальное различие, тождество - повтор качества применяемых изобразительных средств: цвета, тона, пластики линий, фактуры, степени сложности структуры, количества и разнообразия элементов и связей между ними.

Практическая работа: выполнение двух или трех формальных композиций («Детство-молодость-старость», «Математика-музыка-физкультура»); декоративных композиций - смешение техник: батик (механический - горячий - с прорисовкой контура), гобелен с применением различных видов переплетения нитей (по выбору).

3.2. Художественный образ как неразрывное единство смысловых и эмоциональных элементов (36 ч.)

Содержательные компоненты образа (12 ч.)

Детали, определяющие место и время действия в станковой композиции, сценографии (костюмы, архитектура, пейзаж, техника). Их роль в создании достоверного образа.

Функция, конструкция, технология, предметно-пространственная среда - смыслообразующие моменты в декоративно-прикладной композиции, монументальном искусстве, дизайне.

Практическая работа: композиции на тему «Древний город – Город будущего», «Архитектура» (Древней Греции, Средневековья, Древней Руси, барокко, готика и др.).

Формальные компоненты образа (12 ч.)

Пластика линий, форм, контрасты, ритмы, колорит, фактура, степень сложности - средства эмоционального воздействия на зрителя.

Практическая работа: композиция «Пейзаж» (сельский, городской, зимний, летний и др.)

Выразительность образа (12 ч.)

Соответствие формальных средств композиции ее содержанию как важное условие убедительности образа.

Практическая работа: создание станковой композиции, иллюстрации, эскиз сценографии (костюмов) к пьесе Янки Купалы «Павлинка», формальной композиции, декоративной композиции в любой технике, макета.

3.3. Специфика композиции в разных областях изобразительного искусства (42 ч.)

Станковая композиция (12 ч.)

Эмоциональное воздействие на зрителя. Функция рамы - выделение изображения из окружающей среды.

Практическая работа: создание двух–трех композиций на тему «Классика - джаз - поп-музыка».

Декоративно-прикладное и монументальное искусство. Символика в композиции (12 ч.)

Условность изображения, отказ от потребностей, преобразование действительности, орнаментальность. Символы и их значение. Символика в орнаменте. Символика цвета, жестов, изображаемых предметов. Христианские символы. Белорусский орнамент.

Практическая работа: изображение белорусского орнамента; эскиз национального костюма (Калинковичский строй).

Книжная графика (9 ч.)

Книжная графика как вид искусства. Выразительность образа. Передача содержания книги посредством визуального образа.

Практическая работа: выполнить изображения макета книги, композиции страницы и разворота.

Промышленная графика, плакат (9 ч.)

Промышленная графика – вид прикладной художественной графики (товарные ярлыки, фирменные знаки, этикетки, упаковка, рекламные изделия, плакаты и т.д.). Метафоричность, лаконичность, единство изображения и шрифта.

Практическая работа: выполнение плаката «Мое будущее – безопасность труда моих родителей».

3.4. Экскурсии (16 ч.)

Экскурсии в художественные и краеведческие музеи, выставочные залы. Посещение Дней открытых дверей в высших и средних специальных учреждениях образования, которые готовят специалистов в сфере искусства.

Экзаменационная работа (12 ч.)

Творческий проект «Мой город».

Выбор и утверждение темы и средств исполнения. Работа над эскизами. Выполнение проекта и его защита.

Выставочная деятельность (20 ч.)

Участие в районных, областных, республиканских и международных выставках, конкурсах, мероприятиях ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи», мастер-классах, социально значимых акциях. Флэш-моб «Мы - молодые». Организация выставочной деятельности в учреждениях образования, музеях Калинковичского района, Гомельской области.

Проведение итоговой выставки «Учитель и ученики» в Калинковичском районном краеведческом музее.

Итоговое занятие (3 ч.)

Подведение итогов работы студии за учебный год. Просмотр работ. Презентация творческих проектов. Портфолио достижений.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате освоения программы второго года обучения учащиеся должны знать:

- этапы выполнения рисунка фигуры человека с учетом законов перспективы и светотени;
- различные направления живописи (абстракционизм, сюрреализм, футуризм, кубизм и т.д.);
- творчество современных художников;
- живописные материалы и их применение;

уметь:

- выполнять рисунок фигуры человека с учетом знаний анатомического строения;
- выполнять станковые, декоративно-прикладные композиции;
- свободно владеть основными средствами передачи художественного образа;
- проявлять максимум самостоятельности в выборе темы, сюжетов, технологий исполнения творческих работ;
- анализировать художественные произведения;
- создавать собственный художественный продукт;
- грамотно и образно изображать с натуры, по памяти и представлению предметы (объекты) окружающего мира;

- владеть различными живописными материалами, техниками, грамотно и осмысленно применять их для решения художественных задач;
- использовать традиционные и нетрадиционные композиционные и колористические средства решения художественных работ.

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Формами подведения итогов реализации программы на повышенном уровне изучения образовательной области «изобразительное искусство» являются открытое, итоговое занятие, конкурс, выставка, самостоятельная работа, просмотр, экзаменационная работа, презентация, защита творческого проекта, флэш-моб, мастер-класс, социально-значимая акция.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа повышенного уровня изучения образовательной области способствует развитию творческой индивидуальности и возможностей каждого учащегося.

Основной формой организации образовательного процесса в студии является занятие (традиционное, комбинированное, занятие-презентация, открытое занятие), которое сочетается с другими формами, используемыми при освоении программы базового уровня, а также новыми (мастер-класс, флэш-моб, участие в социально-значимой акции и проекте).

Большое внимание уделяется разработке и претворению в жизнь собственных замыслов. Учащийся должен самостоятельно разработать эскиз, представить и построить рисунок в окончательном варианте на большом формате, выполнить его в материале.

Проведение экскурсий в художественные и краеведческие музеи, выставочные залы способствуют художественному образованию учащихся, посещение Дней открытых дверей в высших и средних специальных учреждениях образования, которые готовят специалистов в сфере искусства, способствуют профессиональной ориентации.

Подраздел «Экскурсии» входит в раздел «Композиция», но часы, выделенные на экскурсии, могут распределяться по усмотрению педагога при изучении других разделов.

Большое внимание в студии уделяется идеологической и воспитательной работе с учащимися, формированию здорового образа жизни. Учащиеся получают основы профессионального воспитания.

Учатся культуре организации своего труда, этике и эстетике выполнения работы и представления ее результатов, уважительному отношению к профессиональной деятельности других, коллективной ответственности. Понимают значимость своей деятельности как части деятельности всего коллектива.

Особое внимание уделяется соблюдению нравственно-этических норм (правил этикета, культуры речи, культуры внешнего вида).

Формы организации обучения – индивидуальное, по подгруппам, групповое, коллективное занятие.

Одной из форм профориентационной работы с учащимися, занимающихся по программе повышенного уровня, является работа с младшими студийцами (равный обучает равного).

При решении творческих задач учащиеся используют ресурсы и возможности Интернета.

Основными формами контроля являются текущая, промежуточная, итоговая аттестация, выставка, самоанализ, анализ результатов деятельности учащихся.

При текущей аттестации оцениваются как законченные композиции, так и результаты промежуточных этапов работы (эскизы, этюды, наброски). Промежуточная аттестация проводится после изучения каждого раздела. При проведении текущей и промежуточной аттестации учащимся дается полный анализ выполненных работ.

По результатам освоения программы повышенного уровня итоговая аттестация проводится в форме экзаменационной работы, которая включает в себя выполнение трех работ после изучения разделов «Рисунок», «Живопись», «Композиция».

Критерии оценки успешности освоения программы:

- знание теоретических основ;
- владение различными графическими материалами, техниками;
- умение грамотно, осмысленно и самостоятельно применять полученные знания при решении художественных задач.

Один из эффективных способов оценки мастерства учащихся и диагностики освоения программы – участие в областных, республиканских и международных выставках-конкурсах, социально значимых делах и мероприятиях. Это дает юным художникам ощущение необходимости их творческого труда, причастности к культуре и искусству, подстегивает желание к совершенствованию и постижению новых знаний, создает ситуацию успеха.

Итоговая выставка «Учитель и ученики» является отчётом работы студии за год и проводится в выставочном зале Калининковского районного краеведческого музея.

Итоговое занятие проходит в форме просмотра экзаменационных работ и защиты творческих проектов.

Шкала оценки результатов учебной деятельности разрабатывается педагогом, что дает возможность в дальнейшем наиболее способным учащимся грамотно ориентироваться в тематике вступительных экзаменов в учебные заведения, а остальным – приобрести навыки эстетической оценки окружающего мира.

ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

для педагога

1. Авсиян, О.Н. Натура. Рисование по воображению. / О.Н. Авсиян. - М., 1995. – 234 с.
2. Борщ, В.Л. Рисунок в средней художественной школе. / В.Л.Борщ - М., 2003. – 120 с.
3. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1987. – 341 с.
4. Горяева, Н.А. Первые шаги в мире искусства. / Н.А.Горяева. – М., 1991. – 181 с.
5. Дайнеко, А.П. Учись рисовать. / А.П.Дайнеко - М.,1999. – 192 с.
6. Копцева, Т.А. Природа и художник. / Т.А.Копцева. – М., 2001., 110 с.
7. Костерин, Н.П. Учебное рисование. / Н.П.Костерин. – М., 1998. – 324 с.
8. Ли, Н. Основы учебного академического рисунка / Н. Ли. – М., «Эксмо», 2006. - 477 с.
9. Ломоносова, М.Т. Графика и живопись / М.Т.Ломоносова. – М., 2003. – 167с.
10. Миронова, Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: пособие для учителей. – 3-е изд. / Л.Н. Миронова. – Минск: Беларусь, 2005. – 151 с.
11. Паррамон, Хол М., Фрескет, Гильермо. Как писать акварелью. Путь к мастерству / Хол М. Паррамон, Гильермо Фрескет . – С-Пб., «Аврора», 1995, 110 с.
12. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н. Н. Ростовцев. — М., 1982. – 251 с.
13. Ростовцев, Н. Очерки истории методов преподавания рисунка. / Н.Ростовцев - М.,1984. – 211 с.
14. Сергеев, А. Учебный натюрморт. / А.Сергеев. - М.,1985. – 118 с.
15. Эстетическое воспитание учащихся во внешкольных учреждениях: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 165 с.

16. Энциклопедия живописи [Электронный ресурс] / Интернет-энциклопедия живописи. - Режим доступа: <http://jivopis.ru>
17. Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс] / Библиотека изобразительных искусств – Режим доступа: <http://www.ArtLib.ru>
18. Изобразительное искусство [Электронный ресурс] / Энциклопедия искусства. – Режим доступа: <http://www.artProjekt.ru>
19. Живопись и графика [Электронный ресурс] / Арт-каталог Собрание живописи, графики и скульптуры. – Режим доступа: <http://www.Art-Catalog.ru>
20. Архитектура [Электронный ресурс] / Архитектура. – Режим доступа: <http://archi.ru/world>

ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

для учащихся

- 1.Алексеев, С.С. О цвете и красках / С.С.Алексеев. -М., 2002. - 92 с.
2. Аксенов, К.А. Рисунок. В помощь начинающему художнику / К.А. Аксенов. – М., 1986. – 193 с.
3. Голубева О.Л. Основы композиции / О.Л. Голубева. – М., Изобразительное искусство, 2001. – 144 с.
- 4.Дайнеко А.П. Учитесь рисовать. / А.П.Дайнеко -М.,1999. – 239 с.
- 5.Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись. Учебное пособие / Ю.М.Кирцер. – М., «Стер», 2000. – 271 с.
- 6.Копцева, Т.А. Природа и художник. / Т.А.Копцева. – М., 2001. – 110 с.
- 7.Паррамон, Хол М., Фрескет,Гильермо. Как писать акварелью. Путь к мастерству / Хол М. Паррамон, ГильермоФрескет . – С-Пб., «Аврора», 1995. - 110 с.
8. Рачковская, Н.А. Академическая живопись: учебное пособие / Н.А.Рачковская, И.Н.Лобан. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2015. – 96 с.
9. Райдер, Э. Полное руководство по рисованию фигуры человека / Э.Райдер. - Мн., 2002. – 160 с.
10. Харт, К. Анатомия для художника: совсем просто / пер. с англ. В.И. Кашкан. – Минск: ООО “Попурри”, 2002. – 144 с.
11. Чернышев, О. Формальная композиция / О. И. Чернышев. — Минск: Харвест, 1999. – 312 с.
12. Энциклопедия живописи [Электронный ресурс] / Интернет-энциклопедия живописи. - Режим доступа: <http://jivopis.ru>

13. Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс] / Библиотека изобразительных искусств – Режим доступа: <http://www.ArtLib.ru>

14. Изобразительное искусство [Электронный ресурс] / Энциклопедия искусства. – Режим доступа: <http://www.artProjekt.ru>

15. Живопись и графика [Электронный ресурс] / Арт-каталог Собрание живописи, графики и скульптуры. – Режим доступа: <http://www.Art-Catalog.ru>

16. Архитектура [Электронный ресурс] / Архитектура. – Режим доступа: <http://archi.ru/world>