

Аннотация к программе учебного предмета ПО.01.УП.05

«Живопись»

Живопись является одной из важнейшей учебной дисциплиной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись». Курс предмета живописи в детской художественной школе включает в себя изображение отдельных предметов, различной сложности натюрмортов (основная тема), выполнение этюдов, в том числе фигуры человека в покое и движении. В его задачу входит развитие у обучающихся способности видеть и изображать окружающий мир во всем многообразии его цветосветовых отношений, умения «лепить» форму цветом, овладение техническими приемами акварельной живописи, гуашью и основами цветоведения.

Срок реализации программы учебного предмета рассчитан на 5-летний срок обучения: с 4 по 8 класс, и дополнительный год обучения (9 класс) по образовательной программе «Живопись» при 8(9)-летнем сроке обучения; с 1 по 5 класс и дополнительный год обучения (6 класс) по образовательной программе «Живопись» при 5(6)-летнем сроке обучения.

Форма учебных аудиторных занятий по живописи и проведения консультаций - это мелкогрупповые занятия (численностью от 4 до 10 человек). Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные).

Цели:

- ☐ Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и самоопределения личности.
- ☐ Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через приобщение к академическим традициям художественного образования.
- ☐ Формирование у учащихся профессиональных навыков, знаний и умений в реалистической передаче натуры, а именно человека и окружающей его предметной и природной среды.

Задачи:

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

Важнейшей особенностью живописи является то, что она, дополняя рисунок цветом, обогащает форму, дает возможность лучше понять и передать все красочное богатство мира. Обучение этому виду изобразительного искусства – это путь изучения способов, приемов и средств построения живописной формы с помощью цвета. Живопись, как и рисунок, базируется на строго определенных закономерностях построения реалистической формы. Поэтому преподавание предмета «Живопись» неразрывно связано с преподаванием дисциплин «Рисунок», «Композиция». Компоновка и цветовое решение будущей работы обязательно предваряется композиционными набросками-этюдами.

Методы обучения:

1. Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач)
2. Практические (обучающие задания, наброски, зарисовки, длительные задания)

Методические рекомендации:

В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы практическое умение было подтверждено прочными теоретическими знаниями, учащиеся необходимо познакомить с основными законами цветоведения и приобщить к великой культуре прошлого - познакомить с работами мастеров зарубежного, русского и советского искусства.

На этой основе постепенно развивается осознанное восприятие цвета. Осмысливаются понятия формата, ритма, тона, понятие декоративности, законы соподчинения и контраста, понятие целого и детали, колористической целостности листа и т.д.

Процесс обучения должен идти от простого к сложному. В начале обучающийся должен научиться видеть и передавать цветовые отношения плоских форм с их локальным цветом. Усвоив эти задачи, следует перейти сначала к простым, а затем к более сложным объемным формам.

Работа по живописи выполняется разнообразными материалами: гуашь, акварель.

В процессе работы обучающиеся знакомятся с различными приемами работы акварелью: длительной, многослойной живописью - лессировкой, приемами «а-ля прима», «по сырому», работой полусухой кистью и т.п.

Каждая постановка должна быть методически обоснована и творчески решена. Хорошо продуманная постановка, ясная по цели, с удачно подобранной натурой, воспитывает художественный вкус учащегося и во многом помогает раскрытию художественного образа. Большую часть работы по живописи представляет натюрморт.

Основным видом учебного задания является длительная живописная работа-натюрморт. Он учит убедительно изображать видимые предметы, передавая при этом их положение на плоскости и в пространстве. На занятиях учащиеся приобретают знания законов и элементарных правил цветовоздушной перспективы. В регулярных занятиях учащиеся овладевают навыками последовательной работы над изображением по принципу от общего — к частному, а затем от частного — к обобщению целого. Подлинная законченность состоит в достижении цветовой гармонии, то есть приведение к единству всех деталей, в подчинение всех элементов поставленной задаче.

Второй вид учебных заданий — это краткосрочные этюды с овощей, фруктов, этюды фигуры человека, портретные этюды, живописные наброски и т.д. Краткосрочные этюды можно выполнять без предварительной карандашной прорисовки, они приучают к большей свободе в работе кистью, а также способствуют остроте восприятия, активной энергичной работе, умению сразу точнее брать цвет.

Одним из составляющих успеха является самостоятельное домашнее рисование. Оно должно быть построено как закрепление, развитие и решение изобразительных задач, решаемых на аудиторных занятиях. Это могут быть краткосрочные этюды мелких предметов, человека, драпировок и пр. Еженедельный отчет и обсуждение работ в классе обязательны.

Аннотация к программе учебного предмета ПО.01.УП.06 «Композиция станковая»

Предмету «Композиция станковая» принадлежит одна из главенствующих ролей потому, что именно этот предмет непосредственным образом должен воздействовать на развитие творческих способностей, стимулировать и направлять их, то есть формировать то, без чего не может состояться художник, каким бы мастерством рисовальщика или живописца он не обладал. В поисках формы композиционного решения ученик творчески самоопределяется, формируется его творческая личность, складывается художественное мастерство.

Срок реализации программы учебного предмета рассчитан на 5-летний срок обучения: с 4 по 8 класс, вариативная часть этого учебного предмета реализуется 8 лет - с 1 по 8 класс и дополнительный год обучения (9 класс) по образовательной программе «Живопись» при 8(9)-летнем сроке обучения; с 1 по 5 класс и дополнительный год обучения (6 класс) по образовательной программе «Живопись» при 5(6)-летнем сроке обучения.

Форма учебных аудиторных занятий по станковой композиции и проведения консультаций - это мелкогрупповые занятия (численностью от 4 до 10 человек).

Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные).

Цели:

- ☐ Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и самоопределения личности.
- ☐ Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через приобщение к академическим традициям художественного образования.
- ☐ Формирование у учащихся профессиональных навыков, знаний и умений для воплощения творческого замысла, для решения творческой задачи.

Задачи:

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

Композиция помогает формированию творческого мировоззрения и развивает художественное, образное мышление, прививает умение видеть и понимать жизненные явления, а также, помогает выявлению и развитию индивидуальных наклонностей и способностей обучающихся, воспитанию и развитию художественного вкуса. Преподавание композиции связано со всей практической работой по рисунку и живописи. Композиция является объединяющей дисциплиной, и дает возможность в учебных работах реализовывать знания, полученные на уроках рисунка и живописи, так как все предметы в своей совокупности составляют единый образовательный процесс.

Методы обучения:

1. Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач)
2. Практические (обучающие задания, наброски, зарисовки, длительные задания)

Методические рекомендации:

К выпускному классу у обучающихся должно произойти накопление определенной суммы профессиональных навыков, должны быть заложены основы планомерной,

серьезной, длительной работы, приобретено умение ставить творческую задачу и решать ее на соответствующем уровне. Показателем этого уровня должна стать завершающая работа, выставляемая на выпускной экзамен при итоговой аттестации по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись», согласно ФГТ.

В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы практическое умение было подтверждено прочными теоретическими знаниями, учащихся необходимо познакомить с основными законами композиции, общепринятым словарем профессиональных терминов художника и приобщить к великой культуре прошлого - познакомить с работами мастеров зарубежного, русского и советского искусства.

Содержание предмета «Композиция станковая» должно строиться с учетом возрастных особенностей ребенка. Темы и задачи композиции должны учитывать степень развития учащихся, отвечать возрастным особенностям их восприятия действительности, знаниям и духовным запросам. От эмоционального восприятия учащихся младшего школьного возраста, как основного вида познания окружающего мира – через анализ, изучение различных материалов и способов работы, знакомство с культурным наследием - к интеллектуально-эмоциональному и аналитически – эмоциональному творческому подходу, как воплощению своих замыслов для подростка.

Работа над композицией строится по следующим этапам: ученикам предлагается тема, педагогом определяется задача задания и материал исполнения.

Далее следует работа обучающихся над форэскизом, предполагающая сбор материала, поиски композиционного решения, цветовой гаммы, материала. Прделанная работа анализируется преподавателем, после чего возобновляется работа над поиском композиционного решения со свободным использованием натуральных зарисовок.

Начальный этап работы над композицией требует особого внимания. Решая задачи художественного видения, необходимо с должным тактом воспитывать у обучающихся умение беречь силу первого впечатления. Окончательный вариант задания выполняется по утвержденному эскизу.

Начиная с 1 класса, необходимо решать задачи, которые будут основными для всего периода обучения композиции - это развитие воображения, фантазии, художественной наблюдательности и образного мышления ученика. Особое внимание должно быть направлено на то, чтобы творческие способности (воображение, наблюдательность) не угасали в процессе обучения, а развивались.

Необходимо обращать внимание на формат листа. Он должен соответствовать композиционному замыслу (размер в младших и старших классах не превышает 1/2 листа).

Одним из составляющих успеха является самостоятельное домашнее рисование. Очень важно с первых шагов обучения в ДХШ выработать у ребят привычку заносить свои наблюдения в блокнот, анализировать сделанную работу для определения путей к улучшению и совершенствованию эскиза. Именно на конкретном примере, можно более эффективно объяснить законы композиции и разнообразие ее приемов.

Аннотация к программе учебного предмета ПО.02.УП.01 «Беседы об искусстве»

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». При реализации программ «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 3 года. Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек.

Цель:

- ☐ Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

Задачи:

- ☐ Развитие навыков восприятия искусства.
- ☐ Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
- ☐ Формирование навыков восприятия художественного образа.
- ☐ Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
- ☐ Обучение специальной терминологии искусства.
- ☐ Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии. Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки. Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

Аннотация к программе учебного предмета ПО.02.УП.02

«История изобразительного искусства»

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 5 лет, с 4 по 8 класс. Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Цель:

- ☐ Художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- ☐ знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- ☐ знаний основных понятий изобразительного искусства;
- ☐ знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- ☐ умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- ☐ умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- ☐ навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- ☐ навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями. Предмет «История изобразительного искусства» ориентирован на осмысление отношения художественного произведения и зрителя как акта общения; на восприятие художественного произведения как особой деятельности зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности. Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Методы обучения:

- ☐ объяснительно-иллюстративный;
- ☐ репродуктивный;

- ☐ исследовательский;
- ☐ эвристический.

Аннотация к программе учебного предмета ПО.03.УП.01

«Пленэр»

Пленэр - работа учащихся на открытом воздухе, является обязательной учебной дисциплиной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись». Пленэр проводится в конце учебного года - конец мая, начало июня. Курс пленэра в детской художественной школе включает в себя изображение отдельных природных форм, элементов пейзажа, архитектуры, небольших пейзажей городского и сельского типа. В процессе работы на пленэре формируются новые понятия в постижении живописного мастерства - общий тон, цветовая среда, что расширяет и углубляет знания, полученные на предметах рисунок и живопись. Различные виды этюдов, набросков и зарисовок помогают в работе над композиционными эскизами.

Срок реализации программы учебного предмета – 4 года (с 5 по 8 класс). Объём учебного времени может быть увеличен в связи с традициями и возможностями бюджета школы, обучение при этом может вестись с четвёртого класса по восьмой с 1 дополнительной неделей в сентябре и в июне.

Форма учебных занятий по пленэру - это мелкогрупповые занятия (численностью от 4 до 10 человек). Вид проведения занятий – урок.

Цели:

- ☐ Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и самоопределения личности.
- ☐ Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через приобщение к академическим традициям художественного образования.
- ☐ Формирование у учащихся профессиональных навыков, знаний и умений в реалистической передаче натуры, а именно человека и окружающей его предметной и природной среды.

Задачи:

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

Современное состояние живописи трудно представить без пленэра, поэтому рисование на воздухе является неотъемлемой частью учебного процесса. Термин «пленэр» произошел от французского *plein air*, что буквально означает «Открытый воздух». На пленэре обучающийся сталкивается с множеством новых интересных проблем, которых не было в аудитории. Программа по пленэру строится по следующему принципу: от выразительно-характерного образа, передаваемого средствами, свойственными обучающимся 2 класса, путем постепенного обогащения его наблюдениями с натуры, овладения изобразительными средствами живописи и рисунка обучающийся движется к развитому живописному изображению.

Преподавание предмета «Пленэр» неразрывно связано с преподаванием дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция».

Методы обучения:

1. Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач)
2. Практические (обучающие задания, наброски, зарисовки, этюды)

Методические рекомендации

Сохраняется основной принцип обучения – постепенное поступательное изучение натуры от простого к сложному.

Основным видом учебного задания является этюд, зарисовка с натуры. Они учат убедительно изображать видимые предметы, передавая их положение в пространстве, освещенность. На пленэрных занятиях учащиеся закрепляют знания элементарных правил линейной и воздушной перспективы, овладевают навыками работы над передачей большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, применяют законы равновесия, плановости. Главное в этом процессе - «решение», то есть умение увидеть и передать характер натуры, наделить ее пластически-выразительным смыслом, используя элементы живописного языка: цвет, форму, детали и их соподчинение, нюансы освещения и состояния природы.

Пользуясь графическими средствами - линией, штрихом, тоновым пятном, обучающиеся на пленэре делают зарисовки деревьев, группы деревьев, трав, растений, цветов, различных дворовых построек, небольших пейзажей.

Цветовая среда натуры определяется цветом освещения, когда его спектральный состав соответствующим образом влияет на разнообразные краски предметов природы, делает их родственными и подчиненными определенной гамме. В результате получается колористическое единство цветов. Правдивое отражение этих качеств делает этюд с натуры особенно гармоничным в живописном отношении.

В работе над заданиями рекомендуется применение разнообразных графических материалов (акварель, карандаш, уголь, соус, сангина), что стимулирует и расширяет технические и творческие возможности решения учебных задач. Материально-техническими условиями реализации учебного предмета «Пленэр» является наличие специального оборудования: планшетов, раскладных стульчиков; материалов для занятий пленэром: бумага, картон, карандаши графитные (т., тм., м. и т.д.), стирательные резинки, мягкие материалы: уголь, соус, сангина, тушь, кисти, перья зажимы для крепления бумаги, акварельные краски.

Аннотация к программе учебного предмета В.00.УП.01.

«Композиция прикладная»

Предмет «Прикладная композиция» - является предметом вариативной части программы «Живопись» и преподается параллельно со станковой композицией в 4, 5, и 6 классах. Этот предмет непосредственным образом должен воздействовать на развитие творческих способностей, стимулировать и направлять их, то есть формировать то, без чего не может состояться художник, каким бы мастерством рисовальщика или живописца он не обладал. В поисках формы композиционного решения ученик творчески самоопределяется, формируется его творческая личность, складывается художественное мастерство. В процессе обучения учащийся знакомится с лучшими образцами декоративно-прикладного творчества традиционного народного искусства. В программе не стоит задача изучить народные промыслы, а только познакомиться с принципами и законами организации декоративной композиции, осмыслить ее особенности и условности, получить навыки создания самостоятельных произведений (и в материале тоже), несущих красоту и радость. Форма учебных аудиторных занятий по прикладной композиции - это мелкогрупповые занятия (численностью от 4 до 10 человек).

Цели:

- ☐ Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и самоопределения личности.
- ☐ Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через приобщение к народным традициям прикладного искусства.
- ☐ Формирование у учащихся профессиональных навыков, знаний и умений для воплощения творческого замысла, для решения творческой задачи.

Задачи:

- ☐ дать знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы»;
- ☐ дать знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;
- ☐ научить работать с различными материалами;
- ☐ научить работать в различных техниках: аппликации, коллажа, батика;
- ☐ выработать навыки заполнения объемной формы узором;
- ☐ выработать навыки ритмического заполнения поверхности.

Прикладная композиция помогает формированию творческого мировоззрения и развивает художественное, образное мышление, прививает умение видеть и понимать красоту, помогает выявлению и развитию индивидуальных наклонностей и способностей обучающихся, воспитанию и развитию художественного вкуса. Преподавание прикладной композиции связано со всей практической работой по рисунку и живописи, так как все предметы в своей совокупности составляют единый образовательный процесс.

Методы обучения:

1. Теоретические (лекции, беседы, объяснение заданий, постановка задач)
2. Практические (обучающие упражнения, длительные задания, работа в материале)

Методические рекомендации:

В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы практическое умение было подтверждено прочными теоретическими знаниями, учащихся необходимо познакомить с основными законами композиции, общепринятым словарем профессиональных терминов художника и приобщить к великой культуре прошлого - познакомить с работами мастеров народных промыслов, мастеров-прикладников русского и советского искусства.

Содержание предмета «Прикладная композиция» должно строиться с учетом возрастных особенностей ребенка. Предложенная схема заданий строится на логической связи одного задания с другим, с постепенным усложнением понятий и требований. Обучение наиболее плодотворно при чередовании теоретических и практических занятий, а также кропотливой индивидуальной работе с каждым учеником, выполнение упражнений сменяется исполнением работы в материале. Так как на работу в материале требуется достаточно много времени, то используются часы, отведенные на самостоятельную (внеурочную) работу обучающихся.