

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Художественно-технологический лицей» города Кирова

Новоселова
Татьяна
Геннадьевна

Подписан цифровой подписью: Новоселова Татьяна
Геннадьевна
DN: O=МБОУ ХТЛ, CN=Новоселова Татьяна
Геннадьевна, E=ttg@kirovedu.ru
Основание: Я подтверждаю этот документ своей
устанавливающей подписью.
Расположение:
Дата: 2025.01.16 17:45:31+0300'
Foxit PDF Reader Версия: 2024.2.2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного курса «Мир визуально-пространственных искусств»

для обучающихся 5-8 классов

Рабочая программа курса «Мир визуально-пространственных искусств» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утверждён Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 287 от 31 мая 2021 г.) и с учётом примерной рабочей программы основного общего образования «Изобразительное искусство» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.).

Цель программы — обеспечить достижение планируемых результатов обучения, создать условия для развития личности обучающегося через восприятие многообразия видов и жанров визуально-пространственных искусств, через освоение различных видов художественного творчества и самореализацию в области изобразительного искусства.

Задачи программы:

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;
- освоение художественной культуры как формы материального воплощения духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;
- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов и техник в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии; работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно);
- формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;
- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека;
- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;
- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной художественной культуры.

Основным видом деятельности на занятиях изобразительным искусством является *практическая художественно-творческая деятельность*, поэтому в программе максимальное количество времени отводится для художественно-творческой практики.

Сроки освоения программы: 4 года по 2 ч в неделю в каждом классе. Всего: 5 класс — 68 ч, 6 класс — 68 ч, 7 класс — 68 ч, 8 класс — 68 ч. Всего на курс 272 ч.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МИР ВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ»

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов освоения курса на уровне основного общего образования (5–8 классы образовательных организаций).

Личностные результаты

Рабочая программа курса направлена на активное личностное развитие обучающихся, на приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, на социализацию.

Программа будет способствовать достижению обучающимися личностных результатов: формирование основ российской идентичности, ценностных установок и социально значимых качеств личности; духовно-нравственное развитие; мотивация к познанию и обучению; готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности.

1. Патриотическое воспитание

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются через изучение истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Занятия искусством воспитывают патриотизм в процессе практической художественно-творческой деятельности обучающихся, которые учатся чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию — созданию художественного образа.

2. Гражданское воспитание

Программа курса направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.

3. Духовно-нравственное воспитание

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества,

концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира школьника и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.

4. Эстетическое воспитание

Эстетическое воспитание — воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, высокое и низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений школьников, способствует формированию ценностных ориентиров в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию, к труду. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.

5. Ценности познавательной деятельности

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир, воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе выполнения различных заданий (в том числе культурно-исторической направленности), проектов на занятиях изобразительным искусством.

6. Экологическое воспитание

Экологическая культура, осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитываются в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, а также её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой практике.

7. Трудовое воспитание

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой деятельности, освоения художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, умение преобразовать реальное жизненное пространство, меняя его оформление, создание реального творческого продукта в разных видах искусства. Воспитываются качества упорства, стремление к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. Обучающиеся учатся сотрудничать, участвовать в коллективной трудовой деятельности, работать в команде.

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания, оформления пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентиров и восприятие жизни.

Метапредметные результаты

В результате обучения формируются следующие метапредметные результаты.

1. Овладение универсальными познавательными действиями

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:

- сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
- характеризовать форму предмета, конструкции;
- выявлять положение предметной формы в пространстве;
- обобщать форму составной конструкции;
- анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;
- структурировать предметно-пространственные явления;
- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой;
- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции.

Базовые логические и исследовательские действия:

- выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;
- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и действительности;

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей;
- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по выбранной теме;
- самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции.

Работа с информацией:

- использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на основе образовательных задач;
- использовать электронные образовательные ресурсы;
- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах;
- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и уметь по-разному её представлять (в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях).

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами;

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;
- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;
- публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта;
- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями

Самоорганизация:

- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат

выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;

- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных, художественно-творческих задач;
- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок и бережно относясь к используемым материалам.

Самоконтроль:

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;
- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целей критериев.

Эмоциональный интеллект:

- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других;
- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной художественной деятельности;
- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других;
- признавать своё и чужое право на ошибку;
- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастным взаимодействии.

Предметные результаты

Предметные результаты сгруппированы по учебным модулям, характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой деятельности и отражают сформированность умений в зависимости от содержания программы внеурочной деятельности.

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»

- знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, искусства промыслов;
- распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость и др.);
- уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала;
- распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение,ковка и др.;
- знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения;
- различать разные виды орнамента по сюжетной основе:

- геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный;
- владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических;
 - знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах;
 - владеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства;
 - уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);
 - знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство;
 - иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта;
 - осваивать конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое значение его декора;
 - уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм;
 - распознавать примеры произведений декоративного искусства (предметы быта, костюм) разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Средневековье);
 - характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных промыслов;
 - уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло и др.;
 - различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора;
 - объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных промыслов;
 - иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых художественных промыслов;
 - уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;
 - уметь определять предметы декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образные особенности;
 - ориентироваться в широком разнообразии современного

декоративно-прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.;

- владеть навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства школы и школьных праздников.

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:

- знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей.

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:

- различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры;
- иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью; иметь практические навыки лепки из пластилина; использовать возможности применять другие доступные художественные материалы;
- иметь представление о различных художественных техниках работы разными художественными материалами;
- понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;
- знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости;
- знать понятия графической грамоты изображения предмета: «освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка;
- понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального анализа;
- обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого;
- иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;
- иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как самостоятельное творческое действие;
- знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета;
- определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью;
- иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных.

Жанры изобразительного искусства:

- объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве»,

перечислять жанры;

- знать основные виды живописи, графики и скульптуры.

Натюрморт:

- знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа;
- знать об освещении как средстве выявления объёма предмета;
- иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности;
- иметь опыт создания графического натюрморта;
- иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.

Портрет:

- знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;
- создавать зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике;
- иметь начальный опыт лепки головы человека;
- иметь начальный опыт графического портретного изображения как нового для себя видения индивидуальности человека;
- иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета.

Пейзаж:

- знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке;
- знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;
- иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы;
- иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы;
- иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению;
- иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению;
- иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению.

Бытовой жанр:

- различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине;
- иметь представление о композиции как целостности в организации

художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения;

- иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности.

Исторический жанр:

- знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом;
- иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией.

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:

- характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;
- объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека;
- рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и представления о самом себе.

Графический дизайн:

- составлять формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач;
- выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту;
- составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;
- применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним стилем;
- определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, отвечающий законам художественной композиции;
- соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы);
- применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции;
- иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему;
- приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе соединения

текста и изображения.

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:

- иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного пространства в реальной жизни;
- иметь опыт изображения зданий, в которых выражены особенности архитектурно-художественных стилей разных эпох;
- иметь опыт разработки построения городского пространства в виде макетной или графической схемы;
- иметь опыт творческого проектирования пространства интерьера для конкретных задач жизнедеятельности человека;
- иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании одежды, ансамбля в костюме;
- иметь опыт выполнения практических творческих эскизов на тему дизайна современной одежды, создавать эскизы молодёжной одежды для разных жизненных задач;
- различать задачи театрального грима и бытового макияжа;
- иметь опыт создания эскизов театрального грима и бытового макияжа.

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография»

- знать о синтетической природе искусств, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества, о коллективности творческого процесса;
- понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;
- знать о роли художника и видах профессиональной художественной деятельности в современном театре;
- иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа;
- иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля;
- иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов.

Художественная фотография:

- иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерных графических редакторов;
- понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографирования;
- иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях в композиции кадра при самостоятельном

фотографировании окружающей жизни;

- обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и внимание к окружающему миру, к людям;
- иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий.

Изображение и искусство кино:

- иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров;
- приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика;
- осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих компьютерных программ;
- приобрести навык критического осмысления качества снятых роликов;
- осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей компьютерной программе;
- иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного фильма.

Изобразительное искусство на телевидении:

- иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на телевидении;
- применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии мультимедиа;
- понимать важность зрительской культуры и необходимость зрительских умений.

Содержание учебного курса «Мир визуально-пространственных искусств»

Программа курса «Мир визуально-пространственных искусств» ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы вида визуально-пространственного искусства – живописи.

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности:

- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
- изобразительная деятельность (основы художественного изображения);

Связующим звеном предмета «Живопись» с другими предметами является художественный образ.

Изучение курса «Мир визуально-пространственных искусств» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология», «Биология».

Основы образного языка живописи

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилиевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Работа на пленэре.

Понимание смысла деятельности художника

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Содержание предмета в 5 классе

1. Упражнения по технике живописи гуашью.

Упражнения по заполнению плоскости квадрата 12+12 см одним цветом (черным) мазками в различном направлении:

- Сплшной выкрас (растир)
- Мазки по вертикали «дождь»
- Мазки в четырех направлениях вокруг черного квадрата («лабиринт»)
- Мазки под углом, 2направления («елочка»)
- Мазки вокруг черного круга («спираль»)
- Живописные штрихи («сеточка»)
- Заполнение плоского квадрата точками.

Работа ведется с палитры, где краска разводится до нужного состояния.

2. Цветоведение. Ахроматическая шкала.

- Получить шкалу серых цветов 6-7 градаций, соединяя черный цвет с белым.
- Нарисовать ветку дерева, используя все градации.
- Выполнить композицию «игра мазков», закрепляя навыки по технике живописи (упр. Задания №1)
- Придумать название композиции

3. Натюрморт из одного предмета (№1).

Натюрморт ставится на уровне глаз.

- Работа ведется без предварительного рисунка карандашом.
- Начинать с подмалевка.
- Предмет и фон пишутся одновременно.
- Передача темного силуэта на светлом фоне.
- Техничность (замес-растир, растяжка цвета, мазки по прописи).

4. Натюрморт из одного предмета (№2).

- Светлый силуэт на темном фоне.
- Локальные цветовые отношения.
- Цельность.

5. Натюрморт из двух-трех предметов (№3).

Ведение живописи по имприматуре.

- Силуэт. Техничность. Локальные цветовые отношения.

6. Цветоведение. Хроматические цвета.

Черная краска. Белила. Охра светлая. Кадмий желтый.

- Шкала цвета «черный-охра», «белый-охра», «замес черный+белый и охра».
- Шкала цвета с желтой.
- «Игра мазков», рисунок птицы.

7. Натюрморт с вороной.

Начиная с этой работы, все последующие работы по живописи ведутся без предварительного рисунка.

Тематический натюрморт.

Цвета постановки - за окном. Ассоциация – осень.

- Композиция.
- Силуэт в живописной среде.
- Техничность. Проработка деталей (орнамент на драпировке, ветки, птица).

8. Цветоведение. Теплая гамма.

Шкала цветов:

- От охры красной – к черной.
- От охры красной – к белой.
- От охры красной – к замесу черной и белой.
- Замес охры красной, желтая краска и белая.

9. Натюрморт из двух предметов.

Постановка ставится на уровне глаз рисующего.

- Используемая гамма цветов: черный, белый, охра светлая, охра желтая, охра красная.
- Передача цветовой гармонии.
- Силуэт фактуры (светлый, темный).

- Детали драпировок.

10. Декоративный натюрморт.

- Техника аппликации из выкрасов с применением декоративного переплетения из полосок бумаги. Работа на натянутой на планшет бумаге.
- Имприматура.

11. Цветоведение. Холодная гамма.

- Синие цвета. Ультрамарин. Синяя ФЦ.
- Шкала цвета: ультрамарин + черная + белая
Синяя ФЦ + черная + белая
Синяя + желтая + черно-белый замес + белая
- Ассоциация «игра мазков» (музыкальная).
- Придумать работе название.

12. Натюрморт из трех предметов.

Ассоциация «Зима»

- Поиск композиционного решения на формате А4 в карандаше.
Форматирование.
- Этюд натюрморта. Локальные отношения.
- Подмалевок.
- Технические приемы.

13. Этюд из окна.

- Выбор мотива. Композиция этюда в карандаше и цвете на одном листе.

14. Цветоведение. Контрастные цвета.

- Шкала цвета с кадмием красным.
- Спектральный треугольник.
- Основные и дополнительные цвета.

15. Этюд натюрморта №1.

Натюрморт на контрастных цветовых отношениях. Красные – зеленые цвета.

- Передать активность силуэта: доминирующей фигуры (предметов) на контрастном фоне.
- Акцент (один из предметов).
- Локальные цветовые отношения.
- Техника ала-прима.
- Настроение этюда.

16. Этюд натюрморта №2.

- Задачи аналогичны заданию №15.
- Цвета - синие – оранжевые.
- Сравнить два контрастных по цвету этюда.

17. Технические упражнения на фактуру.

- Передача материальности с использованием разновидности фактур.

18. Натюрморт на подоконнике.

Тематический натюрморт.

- Эскизы: 1. Композиция в карандаше.
2. Этюд «Цвета фактуры натюрморта».
- Техничность гуашевой живописи.
- Передача весеннего состояния.

19. Постановка натюрморта-композиции.

Натюрморт с крупным, выразительным по форме предметом (ваза, цветок, кусок дерева, скульптура и т.д.) на контрастном по цвету и фактуре фону.

- Задачи: эмоциональное решение темы композиции, передача выразительного силуэта – доминанты, декоративность (5-- цветовых отношений).
- Два задания, различных по настроению цвету натюрморта:
- №1 «Страшная сказка» (передать таинство, волшебство).
- №2 «Праздник» (передать радость, торжество).

Содержание программного материала в 6 классе

1. Вводный блок

1.1. Вводная беседа. Теплая гамма.

Вводная беседа «Изобразительное искусство как способ познания и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека».

Ознакомление с произведениями живописи выдающихся отечественных художников (в том числе и современных) – И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев, В.А. Серов, В.Д. Поленов, А.А. Пластов и др.

1.2. Натюрморт «Осень»

Составление цветовой гаммы «Осень» по представлению

Игра мазков. Придумать направление мазков, дать название.

Составление цветовой гаммы «Осень» по натюрморту (теплая гамма). Игра мазков.

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная).

Тема «Осень». Пропорции, колорит, ритм

Выполнение конструктивного построения.

Поиск цветовых сочетаний

Завершение работы

2. Приемы и техники письма.

2.1. Создание выкрасов с использованием фактуры

Различение произведений народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии.

Создание выкрасов с использованием фактурной поверхности для декоративного натюрморта

2.2. Декоративный натюрморт.

Стилизация в декоративно-прикладном искусстве и дизайне.

Декоративный натюрморт с использованием имприматуры (цветной фон) с использованием предметов ДПИ.

Ознакомление с отдельными видами живописи русских художников и художников различных регионов Российской Федерации (дореволюционных и современных). Основные отличия академической (реалистической) и декоративной живописи.

Натюрморт из 2-3 предметов быта (старинная утварь) на фоне 2-3 декоративных драпировок (полотенца, подзоры, половики и т.п.).

Поиск формата и этюд с поиском композиции, рисунок на большом формате

Техника аппликации из выкрасов с применением декоративного переплетения из полосок бумаги

Имприматура, прописка мазком по подмалевку. Легкие цветовые пятна. Техника письма «врастир». Завершение работы. Детализация, уточнение нюансов

2.3. Приемы живописного письма

Объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом.

Беседа по цветоведению.

Упражнения на растяжку цветом в разных техниках.

Приемы живописного письма (упражнения): по-сырому, в расстир, мазком.

Сравнение различных живописных техник в упражнениях.

3. Тематические натюрморты

3.1. Ахроматическая гамма. Натюрморт «Метаморфозы».

Использование языка графики в собственной художественно-творческой деятельности.

3.2. Хроматическая гамма. Осенние, ассоциативные выкрасы.

Выполнение цветowych выкрасов, соответствующих осеннему состоянию природы.

Упражнения на растяжку тона.

3.3. Осенние, ассоциативные выкрасы натюрморта «Метаморфозы».

Колорит

Использование языка живописи в собственной художественно-творческой деятельности. П. Пикассо. Хроматическая гамма. Упражнения на растяжку цвета.

Выход на натюрморт.

3.4. Тематический натюрморт к сказке (по представлению).

Выполнение натюрморта «Сказка» в любой (живописной или декоративной) технике.

3.5. Составление выкрасов по натюрмарту. Цветовой и тоновой контраст.

Отличие цветового и тонового контрастов.

3.6. Композиция на плоскости и в пространстве

Выполнение работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.

Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Тон и тональные отношения. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура.

3.7. Упражнения на составление цвета для зимнего этюда из окна.

Работа с холодной гаммой цветов. Составление сложных цветовых сочетаний.

3.8. Этюд из окна «Зимний двор».

Выполнение композиции с натуры или по представлению. Холодная гамма (сближенные тоновые отношения).

Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.).

- поиск формата и композиции на листе А4;
- компоновка на большом формате (по выбору А3-А4);
- работа цветом.

4. Контраст-нюанс

4.1. Натюрморт на контраст

Натюрморт из 2-3 предметов на фоне 1-2 драпировок.

- Поиск формата и этюд с поиском композиции;
- рисунок на большом формате;
- подмалевок в ракурсе ограниченным количеством красок (3-4+ черная и белая);
- прописка мазком по подмалевку;
- детали драпировок;
- завершение работы.

4.2. Натюрморт на нюансные сочетания цвета

Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительнообразной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности.

Натюрморт из 2-3 предметов на фоне 1-2 драпировок.

- Поиск формата и этюд с поиском композиции;
- рисунок на большом формате;
- подмалевок в ракурсе ограниченным количеством красок (3-4+ черная и белая);
- прописка мазком по подмалевку;
- завершение работы.

4.3. Этюд с птицей

Технический подход передачи формы цветом.

- подмалевок в ракурсе ограниченным количеством красок (3-4+ черная и белая);
- прописка мазком по подмалевку;
- завершение работы.

4.4. Натюрморт «Пасхальный».

Отразить в произведении культурные особенности российского быта дореволюционного периода.

Натюрморт из 3-4 предметов на фоне 2-3 драпировок.

- Поиск формата и этюд с поиском композиции;
- рисунок на большом формате;
- подмалевок в растир ограниченным количеством красок;
- прописка мазком по подмалевку;
- завершение работы.

4.5. Составление цветовой гаммы для натюрморта «Весна».

Упражнение по технике письма мазком. Работа на пленэре. Понимание смысла деятельности художника в современном мире.

4.6. Натюрморт «Весна». Переводная итоговая работа.

Этюд.

Натюрморт из 2-3 предметов на фоне 1-2 драпировок (в зависимости от подготовленности группы можно поставить на окно).

- Поиск формата и этюд с поиском композиции;
- рисунок на большом формате;
- подмалевок в растир ограниченным количеством красок;
- прописка мазком по подмалевку;
- завершение работы.

5. Приемы декоративного письма

5.1. Выкрасы для декоративного натюрморта с использованием фактурной поверхности

Способы создания фактурных поверхностей. Составление выкрасов для декоративного натюрморта с использованием фактурной поверхности.

Использование пластилина, глины, бумажной пластики в творчестве художника.

5.2. Натюрморт «Декоративный».

Выполнение декоративного натюрморта из фактурных выкрасов.

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различение функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры.

Натюрморт из 2-3 предметов быта (старинная утварь) на фоне 2-3 декоративных драпировок.

- Поиск формата и этюд с поиском композиции;
- работа на натянутой на планшет бумаге;
- рисунок на большом формате;
- техника прокладки мазком локального цвета по выкрасам;
- имприматура;
- прописка мазком по подмалевку;

Основное содержание программного материала по живописи в 7 классе

1. Этюд цветов на нейтральном фоне в технике гуашь.

Передача основных цветовых и тональных отношений.

2. Осенний этюд с овощами в технике аля-прима.

Натюрморт из бытовых предметов «Осень» в технике по-сырому. Плоское и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Передача основных цветовых и тональных отношений.

3. Эскизы к декоративному натюрморту в холодной гамме.

Повторение материала 5-- класса по цветоведению. Беседа о различных техниках живописи.

4. Этюд натюрморта с двумя-тремя предметами.

Краткосрочный этюд; подмалевок без рисунка; уточнение контуров предметов; цветовое обогащение работы.

Размер А3.

5. Натюрморт из трех предметов в смешанной гамме.

Поиск формата и композиции;

-этюда натюрморта на поиск цвета в больших отношениях;

-подмалевок на большом формате без рисунка;

-уточнение рисунка. Цветовое обогащение. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость).

Материальная проработка; завершение натюрморта. А2

6. Натюрморт «Зимний город».

Изображение с натуры натюрморта:

-этюда на поиск цвета в больших отношениях;

-подмалевок на большом формате без рисунка;

-уточнение рисунка. Цветовое обогащение;

-материальная проработка;

-завершение натюрморта.

7. Зимний этюд с натуры .

Вид из окна:

нюансные отношения и материальность.

-Поиск композиции;

-выполнение рисунка на большом формате;

-выполнение подмалевок с полукорпусной пропиской;

-выявление характера предметов, уточнение рисунка, пространственность;

-обогащение цветового решения и материальность;

- плановость.

Размер А2.

8. Светлый натюрморт.

Натюрморт из трех предметов в светлой гамме;

- поиск формата и композиции (два-три варианта);

- поиск цветового решения в этюде;

- рисунок на большом формате;

- подмалевок в растир; полукорпусная прописка;

- уточнение контуров предметов, вторая прописка;

- материальность. Завершение работы.

Размер А2.

9. «Таинственный натюрморт».

Передача настроения в творческой работе (в живописи с помощью цвета, композиции, пространства, пятна, материала).

Натюрморт из трех предметов в темной холодной гамме;

- поиск формата и композиции (два-три варианта);
- поиск цветового решения в этюде;
- рисунок на большом формате;
- подмалевок в растир; полукорпусная прописка;
- уточнение контуров предметов, вторая прописка;
- материальность;
- завершение работы.

Размер А2.

10. Этюд с чучелом птицы или животного на фоне драпировок спокойного тона.

Натюрморт из трех предметов в смешанной гамме. Особенности изображения разной фактуры.

Показать форму (основное положение, отношение целого и частей, характер движения), выразить тему композиции в этюде;

- поиск формата и композиции (два-три варианта);
- поиск цветового решения в этюде;
- рисунок на большом формате;
- подмалевок в растир; полукорпусная прописка;
- уточнение контуров предметов, вторая прописка;
- материальность;
- завершение работы.

Размер А2.

11. Натюрморт в интерьере «Весна».

Передать весеннее состояние природы. Последовательность ведения работы.

Натюрморт должен быть выполнен при минимальном участии педагога, который помогает определиться в основном лишь в пространственности натюрморта, передаче световоздушной среды. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов. Размер А2.

Содержание программного материала по живописи в 8 классе

1. Упражнения по технике живописи и цветоведению

Повторение материала по цветоведению. Беседа о различных техниках живописи. Упражнения в технике по-сырому и в растир.

2. Беседа об историческом и бытовом жанрах в живописи

Исторический и бытовой жанр в зарубежной и русской (в том числе современной) живописи (Веласкес, Давид, Энгр, Ф. Гойя, В.В. Верещагин, И.Е. Репин, В.И. Суриков, А.А. Пластов, А. И С. Ткачевы, Ю.П. Кугач и др.).

3. Осенний этюд

Ранняя осень. Размер А2.

- Композиционный выбор;
- колористический выбор;
- последовательность ведения этюда пейзажа с натуры;
- передача основных цветовых и тональных отношений;
- передача осеннего настроения природы.

4. Натюрморт из бытовых предметов «Осень»

- Композиционный выбор;
- колористический выбор;
- последовательность ведения этюда натюрморта с натуры;
- передача основных цветовых и тональных отношений;
- передача осеннего настроения природы.

Размер А2.

5. Декоративный натюрморт «Предметы старины»

Техника аппликации из заранее подготовленных выкрасов (см. тема № 1 или как домашнее задание). Размер А2.

6. Натюрморт из овощей и фруктов с драпировкой

Натюрморт с введением драпировки как части композиции.

- Эскизирование;
- поиск цветового решения в этюде;
- рисунок на большом формате;
- подмалевок в растр. Полукорпусная прописка;
- уточнение контуров предметов, вторая прописка;
- материальность.

Размер А2.

7. Этюд фигуры человека в интерьере классной комнаты (бытовой жанр)

Компоновка набросков на разных форматах – от А4 до А2. Акварель, гуашь – по выбору.

- Эскизирование;
- поиск цветового решения в этюде;
- работа пятном, кистью без прорисовки карандашом.

8. Фрагмент интерьера. Натюрморт в интерьере

Показать форму (основное положение, отношение целого и частей, характер движения), выразить тему композиции в этюде; пространство интерьера, передача световоздушной среды.

- Эскизирование;
- поиск цветового решения в этюде;
- рисунок на формате;
- подмалевок в растр; полукорпусная прописка;
- уточнение контуров предметов, вторая прописка;
- материальность.

Размер А2.

9. Упражнение на технику акварельной живописи

Подготовка к пленэру.

1. Беседа о цвете и колорите в живописи

Цвет и колорит в живописи (на примере произведений русских, национальных и зарубежных художников). Пейзаж, натюрморт.

2. Осенний этюд

Рекомендуется в парке с архитектурными сооружениями

Осень в сентябре. Ввести элементы архитектурных строений.

- Композиционный выбор;
- колористический выбор;
- последовательность ведения этюда пейзажа с натуры;
- передача основных цветовых и тональных отношений;
- передача осеннего настроения природы данного периода.

Размер А2.

3. Натюрморт «Дары природы»

Декоративный натюрморт.

Композиционный выбор;

- колористический выбор ограниченным количеством цветов (5-7);
- последовательность ведения этюда натюрморта с натуры;
- передача основных цветовых и тональных отношений;
- передача осеннего настроения природы.

Размер А2.

4. Тематический натюрморт

Тематический натюрморт из различных по форме предметов. Натюрморт из 3-4 предметов, сложных по форме, объединенных темой по выбору преподавателя на фоне трех-четырех драпировок. Предметы в среде. Передать эмоциональное состояние: на основе одного натюрморта выразить три состояния – радость, печаль, одиночество, агрессия (выбрать). Повторить задачи:

- композиционный выбор;
- колористический выбор;
- последовательность ведения этюда натюрморта с натуры;
- передача основных цветовых и тональных отношений.

Размер А4, 3 работы одного натюрморта с разных, мест разное состояние.

5. Тематический натюрморт

Тематический натюрморт с музыкальным инструментом.

- Поиск формата и композиции (два-три варианта);
- показать форму (основное положение, отношение целого и частей, характер движения), выразить тему композиции в этюде;
- поиск цветового решения в этюде;
- пространство натюрморта, передача световоздушной среды;
- рисунок на большом формате;
- подмалевок в растир; полукорпусная прописка;
- уточнение контуров предметов, вторая прописка;
- материальность.

Размер А2.

1. Натюрморт со стеклом

Закрепление навыков работы акварелью. Основная задача – передать воздушную среду и материальность предметов.

Размер А2.

2. Фигура в интерьере у окна. Статика

- Эскизирование;
- поиск цветового решения в этюде;
- работа пятном, кистью без прорисовки карандашом; акварель, гуашь – по выбору. Компонировка набросков на разных форматах – от А4 до А2;
- рисунок на большом формате;
- подмалевок в растр. Полукопусная прописка;
- уточнение контуров предметов, вторая прописка;
- материальность. Завершение работы.

Размер А2.

8. Натюрморт из различных по форме предметов

Натюрморт из различных по форме предметов. Натюрморт из 3-4 предметов, сложных по форме, объединенных темой по выбору преподавателя на фоне трех-четырех драпировок. Предметы в среде. Повторить задачи:

- композиционный выбор;
- колористический выбор;
- последовательность ведения этюда натюрморта с натуры;
- передача основных цветовых и тональных отношений.

Размер А2.

Воспитательный потенциал темы/урока:

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.

Тематическое планирование 5 класс

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Упражнения по технике живописи гуашью.	4
2	Цветоведение. Ахроматическая шкала.	2
3	Натюрморт из одного предмета (№1).	2
4	Натюрморт из одного предмета (№2).	2
5	Натюрморт из двух-трех предметов (№3).	4
6	Цветоведение. Хроматические цвета.	2
7	Натюрморт с вороной.	4
8	Цветоведение. Теплая гамма.	2
9	Натюрморт из двух предметов.	2
10	Декоративный натюрморт.	6
11	Цветоведение. Холодная гамма.	2
12	Натюрморт из трех предметов.	4
13	Этюд из окна.	4
14	Цветоведение. Контрастные цвета.	2
15	Этюд натюрморта №1	4
16	Этюд натюрморта №2	4
17	Упражнения на фактуру.	2
18	Натюрморт на подоконнике.	6
19	Постановка натюрморта-композиции.	10
	Итого:	68

Тематический план программы 6 класс

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Вводный блок	4
2	Приемы и техники письма	10
3	Тематические натюрморты	20
4	Контраст-нюанс	28
5	Приемы декоративного письма	6
	Итого:	68

Тематический план программы 7 класс

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Этюд цветов на нейтральном фоне в технике гуашь	2
2	Осенний этюд с овощами в технике аля-прима.	6
3	Эскизы к декоративному натюрморту в холодной гамме.	8

4	Этюд натюрморта с двумя-тремя предметами	6
5	Натюрморт из трех предметов в смешанной гамме	8
6	Натюрморт «Зимний город»	8
7	Зимний этюд с натуры	4
8	Светлый натюрморт	8
9	«Таинственный натюрморт»	8
10	Этюд с чучелом птицы или животного на фоне драпировок спокойного тона	4
11	Натюрморт в интерьере «Весна»	6
	Итого:	68

Тематический план программы 8 класс

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
1.	Упражнения по технике живописи и цветоведению	3
2.	Беседа об историческом и бытовом жанрах в живописи	1
3.	Осенний этюд в парке	8
4.	Натюрморт из бытовых предметов «Осень»	8
5.	Декоративный натюрморт «Предметы старины»	8
6.	Натюрморт из овощей и фруктов с драпировкой	10
7.	Этюд фигуры человека в интерьере классной комнаты (бытовой жанр)	10
8.	Фрагмент интерьера. Натюрморт в интерьере	14
9.	Упражнения на технику акварельной живописи	6
	Итого:	68

Тематический план программы 9 класс

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Беседа о цвете и колорите в живописи	2
2	Осенний этюд в парке	4
3	Натюрморт «Дары природы»	12
4	Тематический натюрморт 1	12
5	Тематический натюрморт 2	12
6	Натюрморт со стеклом	12
7	Фигура в интерьере у окна. Статика	8
8	Натюрморт из различных по форме предметов	6
	Итого:	68