

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №16»**

**Программа по учебному предмету «Основы рисунка»
Программа по учебному предмету «Основы живописи»
Программа по учебному предмету «Основы композиции»**

**ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ»**

нормативный срок обучения – 4 года
(возраст 7-10 лет)

Санкт-Петербург,
2013г.

<p>Рассмотрено и одобрено Методическим советом СПб ГБОУ ДОД ДХШ №16 Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.</p>	<p>УТВЕРЖДЕНО: Директор СПб ГБОУ ДОД ДХШ №16 К.Ю.Гамбарян Приказ № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.</p>
--	--

Разработчики: Гавричкова Ксения Михайловна,
преподаватель СПб ГБОУ ДОД ДХШ №16

Маркелова Татьяна Дмитриевна,
преподаватель СПб ГБОУ ДОД ДХШ №16

Павлова Елена Александровна, преподаватель,
заместитель директора по УВР СПб ГБОУ ДОД ДХШ №16

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Развитая система ДХШ/ДШИ охватывает не только профессиональную составляющую, но и формирует у подрастающего поколения художественное мышление, воспитывает эстетические чувства, эмоциональную культуру и толерантность, формирует нравственные идеалы, основанные на порядочности, чести, достоинстве, взаимоуважении, патриотизме. Все это, несомненно, положительно скажется на формировании у подрастающего поколения творческой активности и его дальнейшем гармоничном существовании в обществе.

Цель системы ДХШ/ДШИ – с помощью всех возможных форм творческого образования сформировать позитивные изменения уровня культурного образования населения страны, сделать доступным освоение детьми не только традиционного, но и современного творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности, а также обеспечить условия для активного воздействия выпускниками системы на социокультурную общественную жизнь с помощью обретенных творческих навыков.

Задачи, которые решает система ДХШ/ДШИ:

1. Воспитание у детей любви к искусству;
2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и их подготовка к возможному освоению образовательных программ среднего и высшего профессионального образования соответствующего профиля;
3. Формирование будущей аудитории культурного слушателя, способного к восприятию и критическому осмыслению искусства;
4. Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
5. Воспитание творчески мобильной личности, умеющей находить соответствующее своим профессиональным качествам место в быстро меняющемся мире;
6. Раскрытие творческого потенциала детей и подростков;
7. Повышение привлекательности/статуса творческих профессий;
8. Обеспечение качества и преемственности в реализации предпрофессиональных программ, являющихся основными условиями функционирования системы образования в области искусств;
9. Создание современной образовательной среды для повышения разностороннего творческого развития и самореализации личности, культурного уровня населения страны.

Основными предметами для художественного образования на всех его уровнях является рисунок, живопись и композиция. Причем, особенно важным является то, что нельзя в полном объеме усвоить каждый из этих предметов, не изучив предметов смежных с ним.

Основной целью является воспитание визуальной культуры учащихся, развитие творческих способностей детей, создание благоприятных условий для самореализации и развития творческой личности, развитие способности вносить творческое начало во всякий труд.

Методы обучения – постановка последовательных коротких, посильных задач на пути к решению более сложных и длительных; создание условий для ощущения удовлетворенности от творчества; акцент на постановку задач, требующих четкого логического решения; обязательное достижение завершенности каждой работы; поиск новых индивидуальных подходов к развитию творческих способностей учащихся.

Рисование для детей младшего возраста - это важный путь эстетического освоения мира. Изобразительное творчество детей имеет свои особенности. Они еще не владеют перспективными способами передачи пространства и формы, не знают светотени, их рисунок кажется плоским. Дети, только начинающие систематически заниматься, ограничиваются в рисунке передачей характерного силуэта предмета и его раскраской, не соблюдая пропорций; форму однородных предметов часто трактуют одинаково, игнорируя различия между ними; окраска предметов многими воспроизводится произвольным цветом. В рисунки по воображению дети обычно свободно развертывают сюжет – часто без всякого плана, располагая предметы там, где найдется для них место.

Задача преподавателя – преодолеть вышеперечисленные трудности путем развития детских представлений, прежде всего через наблюдения, и на их основе строить обучение, последовательно ведя детей к овладению основами изображения.

За три года систематических занятий должны произойти перемены в представлениях детей о мире и способах его изображения. Представление о форме предметов должно становиться более сложным, полным, точным. Характер рисунка должен последовательно отражать эти изменения: более верная передача конструкции и пропорций, более разнообразное воспроизводство движения и объемных характеристик предметов. В рисунках обычно возникают попытки перспективной передачи пространства. Цвета приобретают оттенки все более тонкие, которые сначала различаются по цветовому тону, а затем и по светлоте.

Роль преподавателя в художественном развитии учащихся должна проявляться в разнообразии содержания работ детей, остроте их наблюдательности, силе и яркости образных характеристик.

Основные учебно-воспитательные задачи в этом возрасте: развитие эмоциональности, эстетического восприятия действительности, творческой активности и инициативы; обучение умению строить сюжет, организуя смысловые и композиционные связи между изображаемыми предметами; обучение детей доступным их возрасту основам изобразительных умений; приемам пользования графическими и живописными материалами.

Учебный план составлен с учётом возрастных особенностей детей, с расчётом : 2 часа – основы живописи, 2 часа - основы рисунка, 2 часа- основы композиции в неделю.

Программа учебных предметов «Основы рисунка», «Основы живописи», «Основы композиции» для групп общеэстетического художественного отделения разработана СПб ГБОУ ДОД ДХШ №16 (далее ОУ–образовательное учреждение) в соответствии с требованиями к образовательным программам для ДХШ по предметам рисунок, живопись, композиция, с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся, и рассчитана на 4 учебных года; с Федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации общеобразовательных

и общеразвивающих программ с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, с учётом времени, отведённого на освоение данной программы.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН.

Год обучения	Основы рисунка	Основы живописи	Основы композиции	Зачеты	Экзамены
1	2 часа в неделю	2 часа в неделю	2 часа в неделю	1 полугодие	2 полугодие
2	2 часа в неделю	2 часа в неделю	2 часа в неделю	3 полугодие	4 полугодие
3	2 часа в неделю	2 часа в неделю	2 часа в неделю	5 полугодие	6 полугодие
4	2 часа в неделю	2 часа в неделю	2 часа в неделю	7 полугодие	8 полугодие

Сроки реализации учебных предметов «Основы рисунка», «Основы живописи», «Основы композиции»:

- с 1 по 4 классы при нормативном сроке обучения 4 года;
- Возраст обучающихся от 7 до 10 лет;

Форма учебных аудиторных занятий: групповая (от 13 до 15 человек).

Виды занятий:

- Аудиторные – практическое занятие, контрольная работа, творческий просмотр, выставка.

Объём учебного времени:

- Максимальный объём времени по учебному предмету «**Основы рисунка**» составляет 272 часа при нормативном сроке обучения 4 года, из них 272 часа аудиторных занятий.
- Максимальный объём времени по учебному предмету «**Основы живописи**» составляет 272 часа при нормативном сроке обучения 4 года, из них 272 часа аудиторных занятий
- Максимальный объём времени по учебному предмету «**Основы композиции**» составляет 272 часа при нормативном сроке обучения 4 года, из них 272 часа аудиторных занятий
- Продолжительность учебного года с 1 по 4 классы при нормативном сроке обучения 4 года составляет 40 недель, продолжительность учебных занятий – по 34 недели.
- Объём аудиторной работы с 1 по 4 класс составляет 6 часов в неделю: 2 часа в неделю по каждому предмету.

В программу включен весь спектр заданий по рисунку, живописи, композиции:

- рисование на основе непосредственного наблюдения с натуры;
- рисование по памяти;
- рисование по представлению или воображению.

Цели учебных предметов «Основы рисунка», «Основы живописи», «Основы композиции»:

- воспитание осмысленного видения окружающего мира;
- формирование основ художественного мышления;
- развитие профессиональных умений и навыков работы с различными художественными материалами и инструментами в разнообразных художественных техниках;
- освоение композиционной и изобразительной грамоты;
- развитие творческого воображения и образного мышления, художественной наблюдательности, зрительной памяти, умения видеть в окружающей действительности характерное и типичное;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- воспитание визуальной, художественно-эстетической культуры учащихся, художественного вкуса;
- создание благоприятных условий для самореализации и развития творческой личности, развитие способности вносить творческое начало во всякий труд;
- развитие координационных, умственных, зрительных и физических способностей в процессе рисования (система «мысль-глаз-рука»).

Задачи учебных предметов «Основы рисунка», «Основы живописи», «Основы композиции»:

- развитие эмоциональности, эстетического восприятия действительности, творческой активности и инициативы;
- уметь видеть и понимать в окружающем мире различные формы, убедительно изображать линейно, тонально, колористический композиционный смысл изображаемой формы;
- научить реализовывать основной принцип работы – последовательное выполнение от общего к частному и от частного к общему, от простого к сложному;
- познакомить в доступной форме с законами композиции, сложившимися в процессе художественной практики, развить зрительную память, фантазию, воображение, воспитать внимание, пространственное, ассоциативное и образное мышление;
- обучение детей доступным их возрасту основам изобразительных умений, приёмам пользования графическими и живописными материалами;
- научить видеть и анализировать окружающую действительность, форму предметов, их положение в пространстве, тональные и цветовые отношения;
- уметь видеть красоту в предметах, передавать в работах своё эмоциональное отношение.

1-2 классы

Обучающиеся знакомятся с навыками работы с графическими, живописными материалами, с понятиями «композиция в листе», «передача пропорций и характера предмета». Обучающиеся приступают к освоению основ линейно-конструктивного построения, изучают расположение предметов относительно горизонта. Знакомятся с основами цветоведения, со смешением цветов, цветовой гармонией. Учатся создавать образные характеристики с помощью графических и живописных средств.

Вводятся понятие «симметрия» и «асимметрия».

Самый распространенный вид работы с детьми этой возрастной группы - композиция на темы. Как правило, это живописные работы, выполненные акварелью, гуашью или в смешанной технике. Темы таких работ могут быть связаны с изображением природы в разных состояниях, животных, растений, людей в разных ситуациях. Задачи в

таких работах могут быть очень ограниченными, а могут быть расширены, но всегда передавать характер, образ, настроение.

Другим видом работы является рисование и живопись отдельных предметов и их групп по памяти, по наблюдению и с натуры. Эта работа также должна иметь творческий характер (в этом смысле она примыкает к композициям на темы). С другой стороны, она осуществляется в зарисовках, набросках, этюдах, которые имеют целью обучить детей в доступной для них форме и объёме основам изобразительной грамоты. В набросках и зарисовках нужно добиваться сознательного отношения к форме предметов и к изображению их с определенной точки зрения.

В рисунке вслед за силуэтом осваиваются конструктивные особенности формы. За ними следует постепенное уточнение формы с точки зрения ее деталей – их количества и места. Уточняются пропорции частей, и в результате появляется объёмная характеристика предмета.

3-4 классы

Обучающиеся продолжают развивать навыки работы с графическими материалами, учатся осознанно и выразительно использовать выразительные средства графического языка (линия, штрих, пятно), выявлять главное и второстепенное, композиционный центр. Приступают к освоению линейного рисунка (изучение через линию и тон контура, силуэта, пропорций и характера предметов) через простые бытовые предметы и природные объекты (овощи, фрукты, цветы, птицы и т.д.), помещенные в формат сначала без учета плоскости. Линия и тон рассматриваются как изобразительные средства рисунка, помогающие передать плановость. Линейная перспектива в четвертом классе не затрагивается, поэтому не рассматривается светотень. Возможности линии изучаются подробно (разная степень толщины и нажима), а также различные типы штрихов.

Закрепление навыков, приобретённых в 4 классе – композиция в листе, передача пропорций и характера предмета. Обучающиеся приступают к освоению основ линейно-конструктивного построения, изучают расположение предметов относительно горизонта. Вводятся понятия «симметрия» и «асимметрия».

Происходит более глубокое знакомство с различными графическими материалами (сепия, сангина, тушь, перо, уголь, ретушь, пастель).

Вводится понятие линейно перспективы: перспектива квадрата и прямоугольника, перспектива круга и овала. Начинается подробное и внимательное изучение внутренней конструкции предметов. В натюрморте акцентируется понятие композиционного центра, изучаются графические способы его выявления.

Обучающиеся продолжают развивать навыки работы с живописными материалами, учатся осознанно и выразительно использовать возможности живописного материала, выявлять главное и второстепенное, композиционный центр.

Учащиеся продолжают осваивать азы цветоведения, знакомятся с понятиями «локальный цвет», «колорит».

Осваивают принципы смешения цветов, знакомятся с понятиями «дополнительные цвета», с цветовыми контрастами, правилами гармонизации цветовых отношений.

Закрепляются навыки – композиция в листе, передача пропорций и характера предмета. Обучающиеся приступают к освоению на практике понятий «тёплая гамма», «холодная гамма», «рефлексы».

Начинается подробное и внимательное изучение внутренней конструкции предметов посредством цвета. В натюрморте акцентируется понятие композиционного центра, изучаются живописные способы его выявления.

Дети учатся грамотно применять на практике знания, полученные на уроках рисунка и живописи, добиваться наибольшей выразительности своей композиционной работы за счёт цвета, тона и технических приёмов, материалов.

Работа с основами цветоведения: смешение цветов, цветовая перспектива, эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции.

Линия, цвет и тон рассматриваются как изобразительные средства, помогающие передать плановость, настроение.

Работы носят более условный характер.

Обучающиеся привыкают мыслить графическими и живописными образами и одновременно фиксировать на бумаге стадии рождения композиционного замысла: от самого схематичного, первого наброска, где только обозначена сама идея композиции, до ее завершения, где четко прослеживается композиционный центр, ритмическое и образное начало, колористическое решение.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Результаты освоения учебного предмета «Основы рисунка» должны отражать:

- умение работать с различными графическими материалами;
- знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- знание законов перспективы;
- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;
- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.
-

Результаты освоения учебного предмета «Основы живописи» должны отражать:

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

Результаты освоения учебного предмета «Основы композиции» должны отражать:

- знание различных видов изобразительного искусства;
- знание основных жанров изобразительного искусства;
- знание основ цветоведения;
- знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, статики-динамики, симметрии-асимметрии;
- умение работать с различными материалами;

- навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;
- навыки передачи формы, характера предмета;
- наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения;
- наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

Оценка качества реализации учебных предметов «Основы рисунка», «Основы живописи», «Основы композиции» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся, которая проводится в соответствии с Графиком образовательного процесса.

Текущий контроль успеваемости - оценка работы обучающихся в течение четверти за каждое задание. В качестве средств также могут использоваться просмотры учебно-творческих работ, контрольные работы.

Промежуточная аттестация - основная форма контроля учебной работы обучающихся, которая оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года.

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе обучения.

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачёт, контрольный урок.

При проведении зачёта и контрольной работы качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и фиксируется в зачётной ведомости.

Экзамены: качество подготовки обучающегося на экзаменах оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Образовательное учреждение при необходимости может использовать десятибалльную систему оценок обучающихся, которая утверждается Методическим советом (в соответствии с Уставом образовательного учреждения), за исключением выставления оценок на завершающем этапе освоения учебного предмета.

По завершении изучения каждого учебного предмета (полного его курса) аттестация обучающихся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации или зачёта в рамках промежуточной аттестации с обязательным выставлением оценки (качество оценивается по пятибалльной шкале), которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Сроки проведения зачётов, контрольных уроков: контрольные уроки и зачёты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет - 1, 3 полугодия.

Сроки проведения экзаменов: экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации - 2, 4, 6, 8 полугодия.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

(методические рекомендации преподавателям и рекомендации по организации самостоятельной работы)

Методы обучения:

- теоретическое обоснование темы – беседа, разъяснение правил и способов исполнения задания с показом визуальных материалов (репродукции; таблицы; слайды и диафильмы, демонстрирующие произведения искусства; фотографии; образцы работ по данной теме, учащихся прежних лет из методического фонда школы);
- практические занятия, включающие демонстрацию преподавателем приёмов исполнения задания, самостоятельную работу учащихся, корректировку преподавателем их работы;
- постановка последовательных коротких, посильных задач на пути к решению более сложных и длительных;
- создание условий для ощущения удовлетворенности от творчества;
- ставить акцент на постановку задач, требующих четкого логического решения;
- обязательное достижение завершенности каждой работы;
- поиск новых индивидуальных подходов к развитию творческих способностей учащихся.

Для успешной реализации каждой темы преподавателю необходимо подготовить демонстрационные материалы, которые включают в себя: наглядные таблицы со схемами последовательности ведения работы, фотографии и репродукции рисунков и графических работ старых мастеров, некоторые из которых следует размножить для домашнего копирования.

Преподавателю следует выполнить комплексные подборки материала по каждой теме. Обеспечение учащихся материалом для анализа возможно и через электронный носитель. Это дает возможность помогать обучающимся и в домашней работе.

Хорошим толчком в развитии являются посещение вместе с учениками просмотров и выставок работ студентов института им. И.Е.Репина.

Организация в стенах школы выставок выпускников и учебных работ учащихся СПбХУ им. Н.К.Рериха - также отличный наглядный материал.

Основные формы организации учебного процесса: урок, домашняя работа учащихся, экскурсия. **Виды учебной деятельности:** работа под руководством преподавателя и самостоятельная работа. Форма выполнения работы - фронтальная и индивидуальная.

На дом задаются следующие виды работы: выполнение набросков животных и людей, зарисовки пейзажа и интерьера.

В программе учитываются возрастные особенности учащихся. Возможен индивидуальный подход в зависимости от уровня подготовки, способностей и склонностей отдельных учащихся.

Материалы, используемые на занятиях, предоставляются школой или приобретаются за счёт материальной помощи родителей. Школа предоставляет мольберты, планшеты, стулья, столы, подиумы, демонстрационные доски.

В ходе занятий изучается возможность новых форм и методов обучения, введения новых тем, использования новых материалов, наиболее отвечающих поставленным целям и задачам.

Занятия проходят в специально оборудованном хорошо освещенном классе, в котором есть достаточное количество мольбертов или столов, стулья, наглядные пособия, место для хранения работ и необходимых материалов. Кроме того, необходимы специально подготовленные кадры, владеющие методикой преподавания предмета.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- материально – техническая база (столы, стулья, планшеты, видеоаппаратура, демонстрационная доска);
- дидактическое обеспечение (наглядные пособия, фотоматериалы, работы детей);
- методическое обеспечение (методическая и техническая литература; специальная литература по прикладному искусству);
- техника безопасности.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.

1. Аполлон. Терминологический словарь.- М., 1997г.
2. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я. и др. Живопись: учебное пособие. – М., Владос, 2004г.
3. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М., 2004.
4. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М., 2010.
5. Волохова Е. Шестое чувство: художественная педагогика. Кострома, 1999.
6. Дейнека А.А. Учись рисовать. М., 1962.
7. Дмитриева Н. Изображение и слово. М., 1962.
8. Живопись: Учебное пособие для вузов/ Н.П. Бесчастнов, В.Я. Кулаков, И.Н. Стор и др.- М., 1993.
9. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М., 1986г.
10. Иттен Й. Искусство цвета. – М., 2002г.
11. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2005.
12. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учебное пособие. М., 2002.
13. Миронова М.Л. Цвет в изобразительном искусстве. – Минск, 2005г.
14. Могилевцев В.А. наброски и учебный рисунок: Учеб. пособие. – СПб.: АРТИНДЕКС, 2009, - 160 с., ил.
15. Пособие по рисованию. Под редакцией Кардовского Д. Н., Яковлева В. Н. и др. – М., 1938.
16. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию. – М., 1982.
17. Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов. — М.: Наука, 1980.
18. Раушенбах Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве: Общая теория перспективы. — М.: Наука, 1986.
19. Рисунок, живопись, композиция: Хрестоматия / Сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатъев, Е.В. Шорохов. М., 1989.