

**Аннотации к рабочим программам дополнительной
общеобразовательной программы художественно-эстетической
направленности «Общезстетическое отделение»
со сроком обучения 4 года, возраст 10-14 лет**

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.

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

- с 1 по 4 классы при нормативном сроке обучения 4 года;
- Возраст обучающихся от 10 до 14 лет;

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

Виды занятий:

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

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 учащимися 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;
- подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- 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 учащихся видеть и передавать трехмерное пространство и объёмные формы объектов в этом пространстве графическими и живописными средствами;
- научить выбирать соответствующие художественному замыслу средства художественного выражения;
- научить грамотно применять законы цветовой гармонии, цветовые контрасты;
- научить подбирать технический приём для передачи замысла при выполнении творческой работы;
- научить создавать собственные графические, живописные композиции;
- научить планировать ход поставленной цели, применительно к решению композиционных, живописных и творческих задач;
- 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;
- научить видеть и анализировать окружающую действительность, форму предметов, их положение в пространстве, тональные и цветовые отношения;
- овладеть приёмами работы графическими, живописными материалами и техническими приёмами;
- уметь видеть и понимать внутреннюю конструкцию различных форм, убедительно изображать как линейно, тонально, так и цветом композиционный смысл изображаемой формы;
- освоить законы линейной и воздушной перспективы, развить глазомер, зрительную память, воспитать внимание, пространственное и образное мышление;
- уметь видеть красоту в предметах, передавать в работах своё эмоциональное отношение.

Учебный предмет «Основы рисунка»

Основу данной программы составляют методы академического рисунка. Последовательность заданий располагается в порядке постепенного усложнения задач. Такой принцип предполагает взаимосвязь между предшествующими и последующими темами, что обеспечивает закрепление полученных навыков и знаний. К концу обучения учащимся важно понимать, что рисунок, поиск композиции, ритмов направлены в результате на создание картины как целостного художественного произведения.

Главное в любом художественном произведении - это «художественный образ», и все свои навыки художник направляет на поиск и выявление его. Чем богаче знания учащегося о техниках и приёмах, тем свободнее, выразительнее и убедительнее его работа. А систематическая работа по памяти и привычка делать быстрые наброски с натуры формируют в ребенке способность остро и точно фиксировать образ.

1 класс

Обучающиеся знакомятся с навыками работы с графическими материалами, с понятиями «композиция в листе», «передача пропорций и характера предмета». Обучающиеся приступают к освоению основ линейно-конструктивного построения, изучают расположение предметов относительно горизонта.

Вводятся понятие «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.

2 класс

Происходит плотное знакомство и освоение перспективы: фронтальной и угловой. Вводится понятие «ракурс». Изучаются предметы с разных точек зрения в сравнении.

Происходит подробное изучение конструкции геометрических тел и бытовых предметов. Вводится понятие «светотень».

Выполняются задания на построение и изучение границ света и тени в перспективе, воздушная перспектива светотени.

3 класс

Изучаются основные принципы распределения светотени на предметах, вырабатывается навык работы тоном над выявлением фактурных особенностей предметов.

Осваиваются понятия: «блик», «свет», «полутон», «тень», «рефлекс». Изучаются контрастные и сближенные тональные отношения в натюрморте и в построении драпировок, а также правила изменения тона в пространстве.

4 класс

Вводятся задания, связанные с изучением головы и фигуры человека. Изучается принцип образования основных площадок при рисовании головы человека, конструкция головы через линию и светотень. Учащиеся знакомятся с устройством и конструкцией головы через рисование муляжей черепа, «обрубков» Гудона и слепков гипсовых голов.

Также в восьмом классе внимательно изучается фигура человека и принцип распределения складок одежды на фигуре через наброски и длительные зарисовки живой модели.

Вводится понятие золотого сечения, принцип которого рассматривается при рисовании черепа, фигуры человека и капители дорического ордера.

Задание «Натюрморт» усложняется помещением его в интерьер для закрепления понятий о пространственных отношениях.

Учащиеся осваивают практику самостоятельной постановки натюрморта. Поиска композиционных связей через изучение и копирование рисунков старых мастеров.

В качестве итогового задания учащиеся выполняют натюрморт из двух-трех предметов (возможно с гипсовой головой) и драпированным фоном с полной моделировкой форм и пространственных отношений постановки.

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 моделировать форму сложных предметов тоном;
- умение последовательно вести длительную постановку;
- 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 фактуры и материала предмета;
- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

Учебный предмет «Основы живописи»

Живопись - вид изобразительного искусства, традиционно занимающий первое место в триаде «живопись, скульптура, графика». Способность живописи воспроизводить разнообразные явления жизни, определяет ту смысловую нагрузку, которую живопись несёт как искусство, изображающее природу, человека, события современности и прошлого, образы, созданные фантазией человека.

Живопись имеет самостоятельное значение в искусстве, являясь средством познания и изучения действительности. Система занятий по живописи и цветоведению строится с учетом возрастных особенностей детей, постепенного усложнения задач, от смешений красок к освоению техники акварели и понятию цветовой гаммы, от декоративности к живописному цвету – использованию сложных смесей. Важное внимание уделяется особенностям композиционного решения.

Ещё одна важная проблема, рассматриваемая в программе – построение объёма и пространства в живописи. Она связана с воздушной и линейной перспективой, пространственными свойствами тёплых и холодных цветов, светотеневой моделировкой формы, передачей общего тона постановки. Эти проблемы рассматриваются параллельно с рисунком и композицией.

Курс «Основы живописи» ориентирован на обучение детей профессионально грамотно, художественно выразительно и на высоком технически-исполнительском уровне отображать живописным языком разнообразные явления жизни прошлого, настоящего, будущего. Программа включает теоретический материал и ряд практических заданий по освоению законов и выразительных средств живописной композиции, различных материалов, технологических приёмов живописной подачи, по взаимоотношению формы и пространства.

Основу данной программы составляют методы академической школы. Последовательность заданий располагается в порядке постепенного усложнения задач. Такой принцип предполагает взаимосвязь между предшествующими и последующими темами, что обеспечивает закрепление полученных навыков и знаний.

Главное в любом художественном произведении - это «художественный образ», и все свои навыки художник направляет на поиск и выявление его. Чем богаче знания

учащегося о техниках и приёмах, тем свободнее, выразительнее и убедительнее его работа. А систематическая работа по памяти и привычка делать быстрые наброски и этюды с натуры формируют в ребенке способность остро и точно фиксировать образ.

1 класс

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

Учащиеся осваивают азы цветоведения, знакомятся с понятиями «локальный цвет», «колорит». Осваивают принципы смешения цветов, знакомятся с понятиями «дополнительные цвета», с цветовыми контрастами, правилами гармонизации цветовых отношений. Изучение основных принципов композиции 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.

2 класс

Закрепление навыков, приобретённых в 5 классе. Учащиеся учатся использовать знания по световоздушной перспективе. Передавать пространство за счёт цветовых отношений. Вводится понятие «ракурс».

Вводится понятие «светотень» и её выявление цветом и светом.

Выполняются задания на построение и изучение границ света и тени с помощью цвета в перспективе, воздушная перспектива светотени.

3 класс

Основное внимание уделяется моделировке формы предметов цветом, а так же передаче плановости и материальности. Это наиболее сложный год обучения, и к его окончанию учащиеся должны научиться видеть и передавать предмет в многообразии его тональных и цветовых характеристик, решать живописные задачи, разрабатывать большие тепло-холодные отношения.

4 класс

Обучающиеся продолжают осваивать передачу материальности предметов и их колористическое богатство, ищут многообразие тональных и цветовых нюансов. Ведётся усовершенствование и закрепление навыков, полученных за весь предыдущий срок обучения. К концу обучения учащиеся должны уметь передавать материальность предметов, а следовательно, и выполнять полную тональную и цветовую моделировку их формы.

В качестве итогового задания учащиеся выполняют натюрморт из двух-трех предметов (возможно с гипсовой головой) и драпированным фоном с полной моделировкой форм и пространственных отношений постановки цветом и светом.

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 сложных 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.

Учебный предмет «Основы композиции»

В настоящее время понятие «композиция» рассматривается как явление диалектическое в своей сущности, так как оно впитало в себя и структурную организацию художественного образа, и систему идейно-тематических и формально-пластических связей и зависимостей, и важнейшие закономерности построения художественного произведения, процесса его создания и восприятия. Эти основные уровни понятия «композиция» являются и основными направлениями формирования навыков композиционной деятельности.

Основу данной программы составляют методы академической художественной школы. Последовательность заданий располагается в порядке постепенного усложнения задач. Такой принцип предполагает взаимосвязь между предшествующими и последующими темами, что обеспечивает закрепление полученных навыков и знаний. Акцент делается на умение продумывать определённое содержание, тему, находить конкретный, наиболее точно выражающий мысли и чувства сюжет, реализовывать его в эскизе. К концу обучения учащимся важно понимать, что поиск композиции, цветового образа, ритмов направлены в результате на создание картины как целостного художественного произведения.

Все обучение должно подвести к обретению единства видения, строится на принципе соподчинения – от общего к частному, от частного к целому с органичным слиянием эмоционального и логического начал, с постоянным стремлением к ясному художественно-образному отображению живой, конкретной действительности.

Главное в любом художественном произведении - это «художественный образ», и все свои навыки художник направляет на поиск и выявление его. Чем богаче знания учащегося о техниках и приёмах, тем свободнее, выразительнее и убедительнее его работа. А систематическая работа по памяти и привычка делать быстрые наброски с натуры формируют в ребёнке способность остро и точно фиксировать образ.

1 класс

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. композиция в листе, передача пропорций и характера предмета.

Учащиеся решают образные задачи в различных жанрах искусства (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, иллюстрация), совмещая полученные знания по рисунку, живописи, композиции. Обучающиеся уже должны отчетливо понимать, что решение сугубо изобразительных (живописных, графических, декоративных) задач тесно связано с идейно-тематическим содержанием композиций, должны иметь представление о специфике и богатстве изобразительного языка.

В композиции используются знания по перспективе - нахождение наиболее выразительных точек зрения с передачей планов и пространства, изучаются понятия «свет» и «тень» в композиции.

2 класс

Обучающиеся должны уметь пользоваться правилами перспективы – выбирать наиболее выразительную точку зрения, определять масштаб предметов, фигур по мере их удаления, грамотно использовать законы светотени для наибольшей выразительности своих работ.

Большое внимание уделяется композиционным наброскам. Вводится многофигурная композиция, что предполагает поиск связи фигур и среды.

Обучающиеся должны освоить такое важное понятие как «контраст», начать решать в своих работах по композиции более сложные задачи: эмоционально-образное выражение жизненных впечатлений, ассоциативное восприятие художественного образа.

3 класс

Обучающиеся должны легко и точно отражать окружающий мир в композиционных набросках, изображать связь фигур в группе, связь человека с окружающими его предметами, применять виды композиционных контрастов на практике.

Изучаются основные принципы ритмической и пластической организации композиции с помощью распределения цветовых пятен, светотени на предметах и плоскости.

Изучаются контрастные и сближенные тональные, цветовые отношения их изменения в пространстве при формировании образного строя композиции.

Учащиеся более глубоко изучают особенности образного раскрытия темы при работе с литературными источниками.

4 класс

Происходит усложнение тем и заданий на основе знаний, умений и навыков, полученных ранее. Углубление понятия художественного образа (подготовка замысла, его развитие, отбор материала, его обобщение, определение смыслового композиционного центра). Поиск убедительного изображения сюжета, сцены, события. Разработка перспективного решения интерьера или пейзажа с передачей освещения. Большое внимание уделяется жанровой композиции. Использование интерьера и его элементов как средства для создания сюжетной композиции. Выражение индивидуального отношения к изображаемому объекту. Самостоятельный выбор техники.

В эскизах учащиеся должны уметь выявлять композиционный центр и ритм в зависимости от изображаемого сюжета, особенности характера движений, грамотно выбирать для этого формат и пространство в работе.

Выполняется итоговая (экзаменационная) работа, в которой учащиеся должны показать знания, полученные на уроках по композиции, рисунку, живописи, истории искусства.

Результаты освоения учебного предмета «Основы композиции» должны отражать:

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