МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им. М.И.ГЛИНКИ г. ВСЕВОЛОЖСК»

АННОТАЦИИ

К ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ДИЗАЙН»

Срок обучения — 5 лет

Разработана на основе Федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства (МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 09 августа 2012г. № 855)

Разработчик: Петрова Ирина Алексеевна, заместитель директора по XЭВР Рецензент: Коновалов Михаил Юрьевич, директор МОБУ ДОД «Сертоловская детская школа искусств»

Программы содержат следующие разделы

I. Общие положения

II. Пояснительная записка

- Характеристика предпрофессиональной образовательной программы, её место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации предпрофессиональной образовательной программы
- Цели и задачи предпрофессиональной образовательной программы
- Требования к структуре программы «Дизайн»
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предпрофессиональной образовательной программы
- УЧЕБНЫЙ ПЛАН дополнительной предпрофессиональной образовательной образовательной программы художественной направленности «Дизайн»

Ш. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Принцип дифференцированного и индивидуального подходов в организаиии занятий
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- Требования к условиям реализации программы «Дизайн»
- Предполагаемые результаты освоения учебных программ по курсу предпрофессиональной образовательной программы «Дизайн»

Ш. Формы и методы контроля, система оценок

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

Методы обучения

Средства дифференциации методов обучения

Методическое обеспечение учебного процесса

Дидактический материал, используемый для обеспечения учебного процесса Описание материально —технических условий реализации предпрофессиональной образовательной программы

- VI. Список литературы и средств обучения
- VII. Список информационных ресурсов, рекомендованных для методической и учебной работы
- VIII. Содержание учебных предметов:

Обязательные:

- Рисунок
- Живопись
- Основы дизайн–проектирования
- Компьютерная графика
- История искусства
- Пленэр
- Вариативные:
- Скульптура

IX. План выставочно–конкурсной деятельности для успешной реализации предпрофесииональной образовательной программы «Дизайн».

І. Общие положения

1. Настоящие федеральные государственные требования устанавливают требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Дизайн» и сроку обучения по этой программе, являются обязательными при ее реализации детскими школами искусств (в том числе по различным видам искусств), образовательными учреждениями профессионального образования при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.

ФГТ учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлены на:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно—нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, а также работ в области дизайн—проектирования;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

П. Пояснительная записка

Характеристика программы, её место и роль в образовательном процессе

Дополнительная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Дизайн» разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства.

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

1.3. Цель программы:

обеспечения преемственности программы "Дизайн" и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области изобразительного искусства;

сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

1.4. Задачи программы:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно—эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.
- 1.5. *Срок освоения предпрофессиональной образовательной программы «Дизайн»* для детей, поступивших в образовательное учреждение на первый год обучения (IV класс) в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

Срок освоения программы "Дизайн" для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образова-

тельные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год.

- 1.6. Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу "Дизайн" в сокращённые сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учётом настоящих ФГТ.
- 1.7. При приёме на обучение по программе "Дизайн" образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей к художественно—исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может представить самостоятельно выполненную художественную работу.
- 1.8. ФГТ являются основой для оценки качества образования. Освоение обучающимися программы "Дизайн", разработанной образовательным учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предпрофессиональной образовательной программе «Дизайн» и проведение консультаций осуществляются в форме *мелкогрупповых занятий* (численностью от 4 до 10 человек), продолжительность урока — 40 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с *принципами дифференцированного и индивидуального подходов*.

Уровень сложности задания определяется требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Планируемые результаты освоения программы «Дизайн» по учебным предметам обязательной части должны отражать:

- 3.1. Минимум содержания программы "Дизайн" должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.
- 3.2. Результатом освоения программы "Дизайн" является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области художественного творчества:

- знания терминологии изобразительного искусства;
- знания основных методов дизайн–проектирования;
- знания основных изобразительных и технических средств и материалов проектной графики, приемов и методов макетирования;
- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- умения применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования;
- навыков анализа цветового строя произведений живописи;
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции;

в области пленэрных занятий:

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- умения применять навыки, приобретенные на предметах "рисунок", "живопись";

в области истории искусств:

- знания основных этапов развития изобразительного искусства;
- умения использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности;
- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.
- 3.4. Результаты освоения программы "Дизайн" по учебным предметам обязательной части должны отражать:

3.2.1. **Рисунок:**

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.

3.2.2. Живопись:

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 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.

3.2.3. Основы дизайн-проектирования:

знание профессиональной терминологии;

знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;

знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;

знание основных элементов различных художественных стилей;

знание современных принципов, методов и приемов работы над дизайнпроектом, в том числе особенностей аппаратных и программных средств, применяемых в дизайне;

умение использовать основные техники и материалы;

овладение языком графического дизайна, его особенностями и условностями; навыки в работе с графическими приемами в композиции.

3.2.4. Компьютерная графика:

знание основных возможностей различных графических программ, особенностей их применения в графическом дизайне;

знание основных изобразительных техник и инструментов;

умение выполнять графическую часть проекта, макет, оригиналы художественно-графических элементов проекта;

3.2.5. История изобразительного искусства:

знание основных этапов развития изобразительного искусства;

первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;

знание основных понятий изобразительного искусства;

знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;

сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;

умение выделять основные черты художественного стиля;

умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;

навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;

навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;

навыки анализа произведения изобразительного искусства.

3.2.6. Пленэр:

знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;

знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;

умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;

умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция;

умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;

навыки восприятия натуры в естественной природной среде;

навыки передачи световоздушной перспективы;

навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Обязательным и важным элементом учебного процесса является систематический контроль успеваемости учащихся. Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости являются:

- систематичность;
- учет индивидуальных особенностей обучающегося;
- коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся).

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и освоение им образовательной программы на определенном этапе обучения. По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ.

Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ. Текущий контроль успеваемо-

сти обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ.

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.

Формы промежуточной аттестации:

- 1. Зачеты (дифференцированные, недифференцированные).
- 2. Переводные зачеты (дифференцированные).
- 3. Академические просмотры работ учащихся (один раз в полугодие).
  - 4. Конкурсы, выставки.
  - 5. Контрольные задания.
  - 6. Переводные академические задания

Зачёты проводятся в течение года и направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся по определенным видам работы, не требующих публичного показа. Это могут быть самостоятельные работы, презентации, проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации и т.д., предполагают просмотр работ в присутствии комиссии или заведующего отделением. Оценка зачета осуществляется коллегиально, обсуждение ее носит рекомендательный аналитический характер.

Переводной зачет проводится в конце учебного года по теоретическим дисциплинам. Переводной зачет предполагает дифференцированную систему оценок.

Контрольные уроки проводятся не реже одного раза в четверть. Контрольный урок проводит преподаватель—предметник для выявления знаний, умений, навыков по каждому учебному предмету. Контрольный урок предполагает дифференцированную систему оценок.

Академические просмотры работ учащихся проводятся один раз в полугодие (декабрь и май), с показом выполненных учебных работ по всем учебным предметам. Направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся по предметам в соответствии с учебными планами каждого года обучения. Оценка академического просмотра осуществляется коллегиально, обсуждение ее носит рекомендательный аналитический характер. Результат

методического обсуждения заносится в Ведомость учета успеваемости.

Конкурсная и выставочная деятельность является также формой промежуточной аттестации, позволяющей учащемуся продемонстрировать свои знания, умения, навыки на уровне межпредметной деятельности, позволяет выявлять и поощрять творчество одарённых детей.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:

- 1) Основы дизайн-проектирования;
- 2) История изобразительного искусства.

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с настоящими ФГТ.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

знание основных направление дизайна, исторических периодов его развития во взаимосвязи с другими видами искусств, знание профессиональной терминологии;

знание закономерностей проектирования художественной формы, технологических приёмов и особенностей её восприятия;

умение воплотить образ с помощью объёмно-пластических форм; макетирование;

умение использовать технические возможности колористики, графики, их изобразительно-выразительные возможности;

овладение языком стилизации формы, его особенностями и условностями с помощью различных направлений дизайна;

навыки последовательного осуществления проектных работ;

наличие кругозора в области изобразительного искусства, различных видов коммуникативного и информационного искусства.

Фонды оценочных средств по каждому из предметов разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам программы «Дизайн» и её учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области изобразительного искусства.

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету выставляются оценки. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Основная учебная и методическая литература

- 1. Быстрова Т.Ю. Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию дизайна. М., 2001
- 2. Глазычев В. Л. Дизайн как он есть. Изд 2-е, доп. М., Европа, 2006
- 3. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Дизайн поверхности. Композиция, пластика, графика, колористика. Учебное пособие. М., Книжный дом «Университет», 2010
- 4. Лаврентьев А.Н. История дизайна. Учебное пособие. М., Гардарики, 2007
- 5. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. СПб, Питер, 2008
- 6. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно–художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. 2–е изд. уточ–ненное и доп. М., АСТ: Астрель, 2007
- 7. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. Учеб. пособие. М., ИМДТ, 2007

Дополнительная учебная и методическая литература о дизайне

- 1. Бытачевская Т.Н. Искусство как формообразующий фактор в дизайне. M., 2004
- 2. Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. Ростов-на-Дону, Феникс, 2006
- 3. Дизайн для всех: альм. / Союз дизайнеров России, Твор. студия «Дизайнслово». М., 2002
- 4. Дружкова Н.И. В.Кандинский в Баухаузе: (Теорет. основы художеств.— пед. деятельности): Дис. канд. искусствоведения / МГУ им. М. В. Ломоносова. Ист. фак. каф. истории отечеств. ис–кусства. М., 2000
- 5. Дружкова Н.И. Теория цвета В.Кандинского // Изобразительное искусство в школе. 2001, №1
- 6. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: от «новой архитектуры» до постмодернизма. М., Стройиздат, 1982
- 7. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. Учебное пособие. М., Омега–Л, 2006
- 8. Кулеева Л.М., Михайлов С.М. Основы дизайна. М., Новое знание, 1999
- 9. Михайлов С.М. История дизайна: учебник: в 2 т. М., Союз дизайнеров России, 2003
- 10. Цыганкова И.Г. У истоков дизайна. М., Наука, 1977

Дополнительная учебная литература по предметам

- 1. Алексеев С. Элементарный курс цветоведения. М.–Л., 1939.
- 2. Алпатов М. Композиция в живописи. М., 1940..
- 3. Барщ А. Наброски и зарисовки. М., 1970.
- 4. Беда Г. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. 2—е издание, переработанное и дополненное. М., 1981.
- 5. Беда Г. Цветовые отношения и колорит. Краснодаре к, 1967.
- 6. Беда Г. Живопись. М., 1977
- 7. Белютин Э. Начальные сведения о живописи. М., 1955.
- 8. Бесчастнов Н.Л. Изображение растительных мотивов. М.: Владос, 2004.

- 9. Буткевич Л.М. История орнамента. М.: Владос, 2003.
- 10. Бурдейный М.А. Искусство керамики. М.: Профиздат, 2005.
- 11. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1век до.н.э. -8 в. н.э. М.: Искусство, 1977.
- 12. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. М.: «Сварог и К», 1999.
- 13. Волков Н. Композиция в живописи. М., 1977.
- 14. Волков Н. Цвет в живописи. М., 1965.
- 15. Вопросы теории, истории и методики преподавания изобразительного ис кусства. Вып. П. Карачаевск, 1971.
- 16. Голубева О.Л. Основы композиции. М.: Издат.дом «Искусство». 2004.
- 17. Дейнека А. Рисунок и композиция // Учитесь рисовать. М., 1961.
- 18. «Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами» полный курс живописи и рисунка, издательская группа Паррамон Эдисионес, С-Петербург «Лайн»,1992 год.
- 19. Живопись. М., 1964.
- 20. Зайцев А. Наука о цвете и живопись. М., 1986.
- 21. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. М.:
- РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004.
- 22. Иогансон Б. О живописи. М., 1960.
- 23. «История методов обучения рисованию. Русская и советская школа рисунка», Н. Н. Ротовцев, Москва «ПРОСВЯЩЕНИЕ», 1982 год.
- 24. Кальнинг А. Акварельная живопись. М., 1960.
- 25. Кузин В. Наброски и зарисовки: Пособие для учителей. М., 1970.
- 26. Кулебакин Г. Рисунок и основы композиции. М., 1978. Медведев Л. Формирова ние графического художественного образа на занятиях по рисунку. М., 1986.
- 27. Лаптев А. Некоторые вопросы композиции. Вопросы изобразительного искусства. М., 1964.
- 28. Лепикаш В. Живопись акварелью. М, 1961.
- 29. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 1979.
- 30. Михайлов А. Искусство акварели: Учебное пособие. М., 1995.
- 31. Основы живописи / Перевод с нем. СПб., 1994
- 32. Паррамон Х., Фреснеч Г. Как писать акварелью / Перевод с исп. СПб., І
- 33. П.Фаворский В. О композиции. Фрунзе, 1966.
- 34. Порсин Ю. Руководство по работе акварельными красками. Л., 1960.
- 35. П. Пучков А., Триселев А. Методика работы над натюрмортом. М., 1982.
- 36. Радлов Н. Рисование с натуры. 3-е издание. Л., 1978.
- 37. Рабкин Е. Атлас цветов. М., 1956.
- 38. «Рисунок и живопись» практическое пособие Ю. М. Кирцер, М., «Высшая школа», 1992 год.
- 39. Ростовцев Н. Академический рисунок. 3—е издание, дополненное и проработан ное. М., 1995.
- 40. Ростовцев Н. Рисование с натуры. Л., 1962. Ростовцев Н, Учебный рисунок. М,. 1976.

- 41. Ростовцев Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. М.. 1983.
- 42. Ростовцев Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка. М., 1983. Рос товцев Н. Рисование головы человека. М., 1989. Рисунок/Ред. А. Серова. М., 1975.
- 43. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. –М.: Издательство «Знание», 1984
- 44. Секачева А., Чуйкина А., Пименова Л. Рисунок и живопись. М., 1983.
- 45. Сокольникова Н. Основы рисунка. Обнинск, 1996.
- 46. Учебный рисунок / Ред. В. Королева. М., 1981.
- 47. Федотов Г.Я. Глина и керамика. М.: Эксмо-Пресс, 2002.
- 48. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. Ростов–на–Дону «Феникс», 2000.
- 49. Чистяков П. Рисунок, живопись, композиция. М., 1953. Школа изобразительного искусства. 3—е издание, исправленное и дополненное. Том 11. М., 1988.
- 50. Шафрановский И. Симметрия в природе. Л., 1968.
- 51. «Школа изобразительного искусства» в 10 томах под редакцией действительных членов Академии художеств СССР М. Г. Манизер, В. А. Серов, П. М. Сысоев, М. Н Алексич, Х. А. Ушенин полное собрание 1965 год.
- 52. Шорохов Е. Основы композиции. М., 1979.
- 53. Шорохов Е. Композиция. М., 1986.
- 54. Шугаев В. Орнамент на ткани. М., 1979.
- 55. Шаронов В. Свет и цвет. М., 1961.
- 56. Фейнберг Л., Грейберг Ю. Секреты живописи старых мастеров. М., 1989

VII. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, РЕКОМЕНДО-ВАННЫХ ДЛЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В методах обучения активно используются интернетресурсы: Интернет–ресурсы, рекомендуемые преподавателям для работы:

- 1. https://www.behance.net/search?field=44
- 2. http://spb.designschool.ru/study/graficheskij-dizajn-i-reklama/
- 3. Adobe Tutorials http://www.adobetutorialz.com/
- 4. Google Art Project http://www.googleartproject.com/ru/
- 5. Государственный Эрмитаж The State Hermitage Museum www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
- 6. Государственный Русский музей www.rusmuseum.ru/
- 7. Государственная Третьяковская галерея www.tretyakovgallery.ru/
- 8. Государственный изобразительный музей им. Пушкина www.arts-museum.ru/
- 9. Мировая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru/
- 10. Виртуальная образовательная среда http://academy.dviger.com/virtoteka/show/c_80.html
- 11. Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова г. Екатеринбурга
- 12. http://pionerart.ru/photo/photofond/photocontest3/photocontest4/

- 13. Канал Культура http://russian7.ru/2012/08/7-skazochnyx-illyustatorov/
- 14. Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru/ru/museum/branch/lavrushinsky_pereulok/
- 15. Adobe Photoshop Tutorials http://www.eyesontutorials.com/
- 16. ГрафикРу http://graphic.org.ru/anatomy.html
- 17. Санкт петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина http://www.artsacademy.ru/
- 18. «Санкт–Петербургская государственная художественно— промышленная академия имени А.Л. Штиглица» http://www.spbghpa.ru/
- 19. Российское образование федеральный портал http://www.edu.ru/

Интернет-ресурсы, используемые во время занятия:

- 1. Академия Коммуникаций Wordshop http://wacademy.ru/faculty/aydentika/
- 2. Британская высшая школа дизайна http://britishdesign.ru/content/services/
- 3. Типографика http://paratype.ru/
- 4. Ресурс о мировом дизайне https://www.behance.net/search?field=44
- 5. Санкт–Петербургская высшая школа дизайна http://spb.designschool.ru/study/graficheskij–dizajn–i–reklama/
- 6. http://www.youthedesigner.com/graphic-design-resources/infographic-graphic-design-resources/
- 7. Пректор-Медиа http://projector.media/#home
- 8. http://typofonderie.com/gazette/

Интернет-ресурсы, рекомендуемые обучающимся для работы:

- 1. Designet. ru http://designet.ru/competition/russian/?id=45712
- 2. Академия Коммуникаций Wordshop http://www.wacademy.ru/news/prezentatsiya-uchebnoy-programmyi-fakulteta-aydentika-2014-15/
- 3. Дизайн логотипов http://www.logoed.co.uk/
- 4. Инфографика http://infogra.ru/typography
- 5. Adobe Photoshop Tutorials http://www.eyesontutorials.com/

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

- 1. Мировая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru/
- 2. Google Art Project http://www.googleartproject.com/ru/
- 3. YouTube Сокровища русского искусства http://www.youtube.com/watch?v=MBgxO48QsyM&feature=related
- 4. Галерея шедевров http://www.ellada.spb.ru/?p=514
- 5. Искусство и культура античности http://www.antica.lt/
- 6. Российский общеобразовательный портал. Коллекция «Мировая художественная культура»

http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=18228&ob_no=18354

- 7. Государственный Эрмитаж The State Hermitage Museum www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
- 8. Государственный Русский музей www.rusmuseum.ru/

- 9. Государственная Третьяковская галерея www.tretyakovgallery.ru/
- 10. Государственный изобразительный музей им. Пушкина www.arts-museum.ru/
- 11. Виртуальная образовательная среда http://academy.dviger.com/virtoteka/show/c 80.html
- 12. Канал Культура http://russian7.ru/2012/08/7-skazochnyx-illyustatorov/
- 13. Медиатека филиала ЦИТ http://www.virtualrm.spb.ru/ru/node/1433
- 14. Русский музей, виртуальный филиал http://www.virtualrm.spb.ru/ru/node/13659
- 15. Энциклопедия русской живописи http://www.artsait.ru/
- 16. История искусства «Древнерусское и русское искусство» http://www.artprojekt.ru/Civilization/096.html
- 17. Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры http://www.rusarch.ru/info.htm
- 18. Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru/ru/museum/branch/lavrushinsky pereulok/
- 19. Adobe Photoshop Tutorials http://www.eyesontutorials.com/
- 20. ГрафикРу http://graphic.org.ru/anatomy.html
- 21. Санкт петербургский государственный академический институт живописи, скульп туры и архитектуры имени И.Е.Репина http://www.artsacademy.ru/
- 22. "Санкт-Петербургская государственная художественнопромышленная академия имени А.Л. Штиглица" http://www.spbghpa.ru/
- 23. Российское образование федеральный портал http://www.edu.ru/
- 24. Ленинградский областной институт развития образования http://www.loiro.ru/articles/158/
- 25. Аттестация педагогических работников Социальная сеть работников образования nsportal.ru http://nsportal.ru/attestatsiya—pedagogicheskikh—rabotnikov
- 26. Ленинградский областной учебно-методический центр культуры и искусства http://www.centrkult.spb.ru/structura.php?mode=structura
- 27. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/articles/578994/
- 28. Информационный сайт МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» http://dshiglinka.ru/

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Обязательные:

- Рисунок
- Живопись
- Основы дизайн–проектирования
- Компьютерная графика
- История искусства
- Учебная пленэрная практика

Вариативные:

Скульптура

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ПРОГРАММА по учебному предмету ПО.01.УП.01. РИСУНОК

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Рисунок — основополагающий предмет в системе художественного образования. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Основы дизайн—проектирования» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира учащимися.

Основные задачи учебного предмета «Рисунок»:

научить учащихся видеть в окружающем мире объект для изображения, обучить методам изучения натуры, устойчивым умениям в ее изображении на плоскости листа в условном пространстве;

научить учащихся видеть, понимать и изображать трехмерную форму в двухмерном пространстве листа, используя различные графические средства, развить пространственное мышление учащихся;

сформировать интерес и любовь к рисунку как самостоятельной художественной деятельности.

Учебный предмет «Рисунок» — это система обучения и воспитания, нарастания учебных задач, последовательного приобретения знаний и развития умений и навыков. Программа по рисунку включает ряд теоретических и практических заданий, которые направлены на работу с натурными объектами и помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения многообразных форм природы и овладеть устойчивыми умениями и навыками графического изображения.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет.

При реализации программы учебного предмета «Рисунок» продолжительность учебных занятий с четвёртого по восьмой классы составляет 33 недели ежегодно.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 5 лет составляет 792 часа, в том числе аудиторные занятия — 396 часов, самостоятельная работа — 396 часов.

Общий объем максимальной учебной нагрузки учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 6 лет составляет 990 часов, в том числе аудиторные занятия – 495 часов, самостоятельная работа – 495 часов.

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов с учетом возможностей каждого учащегося.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» предпрофессиональной программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет составляет:

аудиторные занятия: 4-7 классы — по 3 часа в неделю; самостоятельная работа: 4-7 классы — по 3 часа в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими организаций культуры (выставок, галерей, музеев и т.д.), подготовку и участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно—просветительской деятельности образовательной организации.

Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель и задачи учебного предмета

Цель: художественно–эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно–исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

освоение терминологии предмета «Рисунок»;

приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;

приобретение устойчивых умений передавать пространство в рисунке, используя законы перспективы;

формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и творческих задач;

приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами;

формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры освещения, с выявлением планов, на которых эти предметы расположены.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень», «перспектива», «ракурс» и другие;
- знание законов перспективы;
- умение использовать приемы 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 выполнения линейного и живописного рисунка;
- навыки передачи фактуры и материала предмета;
- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия, а также творческих композиционных заданий. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку учащегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих учащихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

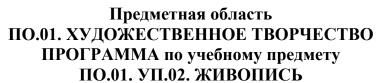
- 1. Анциферов Л.Г., Анциферова Т.Н., Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
- 2. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М., 1985
- 3. Анисимов Н.Н. Основы рисования: Учебное пособие для вузов. М., Стройиздат, 1974
- 4. Баммес Г. Художественная пластическая анатомия человека. Дрезден, 1988
- 5. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963
- 6. Барщ А. Наброски и зарисовки. М., 1970
- 7. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция. М.: Просвещение
- 8. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957
- 9. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961

- 10. Кирцер М. Ю. Рисунок и живопись. М.: Высшая школа, 2001
- 11. Кулебакин Г.Н. Рисунок и основы композиции. М.: Высшая школа, 1988
- 12. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. М.: Эксмо, 2010
- 13. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно—выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б.Лушников, В.Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006
- 14. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004
- 15. Материалы и техники рисунка (под ред. Ковалева В.А.) М., 1984
- 16. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. граф. фак. пед. интов. М.: Просвещение, 1986
- 17. Павлов Г.Г., Павлова В.Н., Павлов Г.М. Пластическая анатомия. М.: Изобразительное искусство, 2002
- 18. «Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1985
- 19. Радлов Н.Э. Рисование с натуры. Л: Художник РСФСР, 1978
- 20. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. граф. фак. пед. ин–тов. Под ред. А. Серова. М: Просвещение, 1975
- 21. Рисунок. Учебное пособия для вузов. Сост. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. М.: Стройиздат, 1983
- 22. Рисунок, живопись, композиция. Хрестоматия. Учебное пособие для педагогических институтов. Составитель: Ростовцев Н.Н. и др. М.: Просвещение, 1983
- 23. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003. М.: Просвещение, 1976
- 24. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М.: Просвещение, 1984
- 25. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека М.: Изобразительное искусство, 1989
- 26. Соловьева Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989
- 27. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва.
- М.: Изобразительное искусство, 1981
- 28. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
- 29. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.–М.: Астрель, 2006
- 30. Трислев В.А., Пучков К.М. Методика работы над учебным натюрмортом. М.: Просвещение, 1978

Список учебной литературы

- 1. Барышников А.П. Перспектива. М., 1955
- 2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2004

- 3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2008
- 4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2005
- 5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2006

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Живопись — основополагающий предмет в системе художественного образования. Программа направлена на глубокое изучение ребенком натуры и приобретение им необходимых практических навыков в ее изображении цветом на плоскости листа в условном пространстве, развитие у учащихся способности видеть и изображать форму во всем многообразии и цвето—светотеневых отношениях, используя различные средства живописи.

Учебный предмет «Живопись» направлен на формирование:

знаний о свойствах живописных материалов, их возможностях и эстетических качествах;

знаний разнообразных техник живописи;

знаний о художественных и эстетических свойствах цвета, основных закономерностях создания цветового строя;

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

умений видеть в окружающей среде объект для изображения, обучение методам постижения натуры, устойчивым умениям в ее изображении;

навыков в использовании основных живописных техник и материалов; навыки последовательного ведения живописной работы.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 5 лет (с 4 по 8 классы).

При реализации программы учебного предмета «Живопись» продолжительность учебных занятий с с четвёртого по восьмой классы составляет 33 недели ежегодно.

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Живопись» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и кон-

сультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, учитывающих возможности каждого учащегося.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Живопись» предпрофессиональной программы «Дизайн» со сроком обучения 5 (6) лет составляет:

- аудиторные занятия:
- 4 8 классы по 3 часа в неделю;
- самостоятельная работа:
- 4 8 классы по 3 часа в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими организаций культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), подготовку и участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно—просветительской деятельности образовательной организации.

Цель и задачи учебного предмета

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

освоение терминологии предмета «Живопись»;

освоение основ цветоведения;

приобретение умения использовать знания по цветоведению в практической деятельности;

приобретение умений грамотно изображать живописными средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;

приобретение устойчивых умений передавать пространство, используя законы цветовой и воздушной перспективы;

формирование умения создавать художественный образ в живописи на основе решения технических и творческих задач;

приобретение навыков последовательной работы по живописи;

приобретение навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, цветовыми эскизами.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Живопись» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:

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 видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

навыки выполнения живописного этюда;

навыки в использовании основных техник и материалов;

навыки владения цветом, тоном, цветовым колоритом;

навыки последовательной работы над учебной задачей;

навыки передачи фактуры и материала предмета;

навыки последовательного ведения живописной работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Методическая литература

- 1. Алексеев С.О. О колорите. М., Изобразительное искусство, 1974
- 2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., НМЦ ХО, 2003
- 3. Беда Г.В. Живопись. М., Просвещение, 1986
- 4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
- 5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. М.: Арт–Родник, 2002
- 6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. М.: Арт—Родник, 2004
- 7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. М.: Просвещение, 1992
- 8. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., Искусство, 1977
- 9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
- 10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
- 11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., НМЦ ХО, 2008
- 12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. М., Искусство, 1986
- 13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. М., Высшая школа, 1992
- 14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996
- 15. Маслов Н.Я. Практика по изобразительному искусству: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений. М.: Просвещение, 1999.
- 16. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. Ростов н/д: Феникс, 2007
- 17. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., НМЦ XO, 2003
- 18. Прохоров С.А., Шадурин А.В. Живопись для архитекторов и дизайнеров / С.А. Прохоров, А.В. Шадурин Барнаул: АлтГТУ, 2008. С. 5.
- 19. Психология цвета. Сб. пер. с англ. М.: Рефл–бук, Ваклер, 1996
- 20. Смирнов Г.Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975

21. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

- 1. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. М., Искусство, 1968
- 2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск: Титул, 1996
- 3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. Обнинск: Титул, 1996
- 4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
- 5. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980
- 6. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. М., АСТ, 2005
- 7. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
- 8. Яшухин А.П. Живопись. М.: Просвещение, 1985
- 9. Яшухин А.П., Ломов С.П. Живопись. М.: Рандеву АМ, Агар, 1999

Предметная область ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ПРОГРАММА по учебному предмету ПО.01. УП.03. ОСНОВЫ ДИЗАЙН – ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы дизайн–проектирования» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн».

Учебный предмет «Основы дизайн—проектирования» занимает важное место в комплексе предметов предпрофессиональной программы «Дизайн», реализуется в обязательной части учебного плана.

Программа обеспечивает знакомство учащихся с изобразительными средствами композиции, основами стилизации, основами плоскостной композиции, которые применяются в фирменном стиле, информационном дизайне, графическом дизайне, дизайне книги, плакате. Содержание программы включает в себя основы объемной композиции, сфера применения которой распространяется на разработку проектов модульного оборудования, бутафории, сценографии, упаковки, игрушки, витрины, выставки.

Содержанием программы являются задания, составленные с учетом возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. Программа предусматривает использование различных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой по дизайну.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Основы дизайн–проектирования» для детей, поступивших в образовательную организацию на первый год обучения (4 класс) в возрасте 11–12 лет, составляет 5 лет.

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма занятий — *мелкогрупповая*, количество человек в группе — от 4 до 10 учащихся. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цели и задачи учебного предмета

Цели: развитие художественно-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области дизайн-проектирования;

определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в профессиональных организациях и организациях высшего образования, реализующих основные образовательные программы в области дизайна.

Задачи:

- овладение основами художественной грамоты;
- формирование устойчивого интереса к художественной деятельности;
- овладение основами проектирования и основами исполнительского мастерства;
- формирование практических навыков создания дизайн-объектов;
- формирование навыков составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- творческое использование полученных умений и практических навыков;
- развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения;
- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия, доброжелательного отношения учащихся друг к другу; сотворчество.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Основы дизайн–проектирования»:

- знание профессиональной терминологии;
- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;

- знание основных признаков дизайн–композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия асимметрия и др.).
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
  - знание основных элементов различных художественных стилей;
- знание современных принципов, методов и приемов работы над дизайн–проектом, в том числе, особенностей аппаратных и программных средств, применяемых в дизайне;
  - знание основных видов проектной деятельности;
- умение использовать основные техники (графику, аппликацию, коллаж, конструирование) и материалы;
- умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;
- овладение языком графического дизайна, его особенностями и условностями;
- умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;
- наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения;
  - навыки в работе с графическими приемами в композиции;
    - навыки заполнения объемной формы;
    - навыки ритмического заполнения поверхности;
- навыки создания объемно-пространственных и рельефных изображений;
  - навыки макетирования;
  - навыки конструирования из различных материалов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Основная учебная и методическая литература

- 1. Быстрова Т.Ю. Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию дизайна. М., 2001
- 2. Глазычев В. Л. Дизайн как он есть. Изд 2-е, доп. М., Европа, 2006
- 3. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Дизайн поверхности. Композиция, пластика, графика, колористика. Учебное пособие. М., Книжный дом «Университет», 2010
- 4. Лаврентьев А.Н. История дизайна. Учебное пособие. М., Гардарики, 2007
- 5. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. СПб, Питер, 2008
- 6. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно–художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. 2–е изд. уточненное и доп. М., АСТ: Астрель, 2007
- 7. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. Учеб. пособие. М., ИМДТ, 2007

Дополнительная учебная и методическая литература

- 1. Безмоздин Л.Н. В мире дизайна. Монография. Ташкент: ФАН, 1990
- 2. Безмоздин Л.Н. Дизайн в современной культуре // Искусство в системе культуры. Сост. и отв. ред. М.С.Коган. Л.: Наука, 1999

- 3. Бытачевская Т.Н. Искусство как формообразующий фактор в дизайне. М., 2004
- 4. Воронов Н.В. Что такое дизайн. М., Знание, 1969
- 5. Глазычев В. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе. М.: Искусство, 1970
- 6. Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. Ростов-на-Дону, Феникс, 2006
- 7. Гропиус В. Границы архитектуры. М., Творчество, 1986
- 8. Дизайн: учебное пособие. Пер. с англ. М.: ТОО Дека, 1994
- 9. Дизайн для всех: альм. / Союз дизайнеров России, Твор. студия «Дизайн–слово». М., 2002
- 10. Дружкова Н.И. В.Кандинский в Баухаузе: (Теорет. основы художеств.—пед. деятельности): Дис. канд. искусствоведения / МГУ им. М. В. Ломоносова. Ист. фак. каф. истории отечеств. искусства. М., 2000
- 11. Дружкова Н.И. Теория цвета В.Кандинского // Изобразительное искусство в школе. -2001, №1
- 12. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: от «новой архитектуры» до постмодернизма. М., Стройиздат, 1982
- 13. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. Учебное пособие. М., Омега–Л, 2006
- 14. Кулеева Л.М., Михайлов С.М. Основы дизайна. М., Новое знание, 1999
- 15. Михайлов С.М. История дизайна: учебник: в 2 т. М., Союз дизайнеров России, 2003
- 16. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн: книга для учащихся. М., Просвещение, 1985
- 17. Цыганкова И.Г. У истоков дизайна. М., Наука, 1977

Предметная область ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ПРОГРАММА ПО.01. УП.04. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Компьютерная графика — в системе художественного образования этот предмет изучается взаимосвязано с предметом «Основы дизайн—проектирования» и в процессе обучения дополняет учебные предметы «Рисунок» и «Живопись», что способствует целостному восприятию дизайна

Цель и задачи учебного предмета

Цель: предмета «Компьютерная графика»: научить учащихся видеть в окружающем объект для изображения, обучить различным методам работы с

графическими изображениями, устойчивым умениям изображать разнообразные плоскостные графические объекты и изображения; научить учащихся видеть, понимать и изображать форму при помощи компьютерной графики, развить пространственное мышление учащихся, сформировать интерес и любовь к графическому дизайну как самостоятельному виду художественной деятельности.

Занятия по компьютерной графике относятся к базовым предметам в программе художественного воспитания учащихся. Программа по компьютерной графике включает ряд теоретических и практических заданий, которые направлены на работу с графическими изображениями и объектами и помогают познать и осмыслить суть графического дизайна и дизайна в целом.

Задачи:

- освоение терминологии предмета «Компьютерная графика»;
- приобретение умений грамотно работать с графическими программами;
- формирование: умения создавать графические изображения в векторной и растровой графике, умения создавать художественный образ при помощи компьютерной графики;
   приобретение устойчивых умений передавать авторский замысел при помощи компьютерной графики;
- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: фотографиями, рисунками, шрифтами, эскизами;
  - формирование навыков воплощения идеи в дизайн проект.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Компьютерная графика» составляет 5 лет.

При реализации программы учебного предмета «Компьютерная графика» продолжительность учебных занятий с четвёртого по восьмой классы составляет 33 недели ежегодно.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Компьютерная графика» со сроком обучения 5 лет составляет 330 часов, в том числе аудиторные занятия — 165 часов, самостоятельная работа — 165 часов.

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Компьютерная графика» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 6 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, развивая возможности каждого учащегося.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Компьютерная графика» предпрофессиональной программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет составляет:

- аудиторные занятия:
- 4 8 классы по 1 часу в неделю;
- самостоятельная работа:
- 4 6 классы по 1 часу в неделю

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение сбора натурного графического материала (фотографирование изображений необходимых для выполнения упражнений и заданий по предмету «Компьютерная графика»), выполнения домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), подготовку и участии детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Компьютерная графика» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание понятий «графический дизайн», «векторная графика», «растровая графика»;
- знание законов композиции дизайна;
- знание основных возможностей различных графических программ, особенностей их применения в графическом дизайне;
- знание основных изобразительных техник и инструментов;
- умение выполнять графическую часть проекта, макет, оригиналы художественно-графических элементов проекта;
- умение создавать графические изображения в программе Adobe Illustrator;
- умение создавать графические изображения в программе Adobe Photoshop;
- умение использовать в работе над изображениями разнообразные инструменты графических программ Adobe Illustrator и Adobe Photoshop;
- навыки создания авторских шрифтов и шрифтовых композиций.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Обучение компьютерной графике должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Наиболее сложные программные задания предусматривают выполнение домашней работы по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку учащегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих учащихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Учебники, самоучители

- 1. Гуреев А.П., Харитонов А.А. Photoshop CS6. Миникурс. Основы фотомонтажа и редактирования изображений. Издательство: Наука и Техника, 2013
- 2. Гурский Ю., Гурская И. <u>Photoshop CS4. Трюки и эффекты (+CD с видеокурсом)</u>. 1–е издание. Издательский дом «ПИТЕР», 2009
- 3. Гурский Ю., Жвалевский А. <u>Photoshop CS4. Библиотека пользователя</u> (+CD с видеокурсом). 1-е издание. Издательский дом «ПИТЕР», 2009
- 4. Гурский Ю., Гурская И., Жвалевский А. <u>Adobe Illustrator X4. Трюки и эффекты (+CD с видеокурсом)</u>, 1—е издание, издательский дом «ПИТЕР», 2009
- 5. Дунаев В. Photoshop CS6. Понятный самоучитель. 1—е издание, издательский дом «ПИТЕР», 2013
- 6. Жвалевский А. <u>Цифровое фото и Photoshop CS5 без напряга</u> (самоучитель). 1—е издание. Издательский дом «ПИТЕР», 2011
- 7. Завгородний В. <u>Photoshop CS6 на 100%</u> (самоучитель). Издательский дом «ПИТЕР», 2013
- 8. Завгородний В. <u>Photoshop CS5 на 100%</u>. 1—е издание. Издательский дом «ПИТЕР», 2011
- 9. Заика А. А. Photoshop для начинающих. Серия: Компьютер это просто. Издательство: Рипол–Классик, 2013
- 10. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: учебное пособие + практикум. Учебное пособие: М.: Практикум, 2005
- 11. Петров М., Молочков В., Компьютерная графика (учебник) Издательство: «Питер», 2003
- 12. Прохоров А.А., Прокди Р.Г., Финков М.В. Самоучитель Photoshop CS6 (официальная русская версия). Издательство: Наука и Техника, 2013
- 13. Пташинский В. Adobe Illustrator X5 на 100 % (самоучитель). 1—е издание, издательский дом «ПИТЕР», 2011
- 14. Федорова А.В. Adobe Illustrator X3. Экспресс–курс. Издательство: BHV, 2006
- 15. Феличи Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. Издательство: BHV, 2014

Список методической литературы

- 1. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. граф. фак. пед. интов. М.: Просвещение, 1986
- 2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция. М.: Просвещение
- 3. Кулебакин Г.Н. Рисунок и основы композиции. М.: Высшая школа, 1988
- 4. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002

Список учебной литературы

- 1. Барышников А.П. Перспектива. М., 1955
- 2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
- 3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008

- 4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
- 5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2006

Дополнительная литература для преподавателей

- 1. Викентьев И.Г. Приемы рекламы: Методика для рекламодателей и рекламистов. Новосибирск, 1993
- 2. Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция, стиль, цвет. М.: Фаир-Пресс, 2006
- 3. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. М.: Омега–Л, 2009
- 4. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама. М.: ДМК Пресс, 2007
- 5. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. М.: Юнити–Дана, 2010
- 6. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. СПб: Питер, 2008
- 7. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. М.: Инфра–М, 2007
- 8. Назайкин А.Н. Иллюстрирование рекламы. М.: Эксмо, 2004
- 9. Проблемы дизайна. Сборник статей. М.: Союз дизайнеров России, 2003

Интернет-ресурсы

- 1. <u>www.adme.ru</u> Портал о рекламе и дизайне
- 2. <u>www.kak.ru</u> Журнал о графическом дизайне
- 3. <u>www.rastudent.ru</u> Портал для юных специалистов в области маркетинговых коммуникаций
- 4. <u>www.rosdesign.com</u> Дизайн: история, теория, практика

Предметная область ПО.03. ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ по учебному предмету ПО.03.УП.01. ПЛЕНЭР

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) — неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников—пейзажистов.

Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи.

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программ «Дизайн» 5 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5 лет с четвертого по восьмой классы.

Цели учебного предмета:

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний;
- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

Задачи учебного предмета:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;
- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих **знаний**, **умений и навыков**:

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

Список рекомендуемой литературы Методическая литература

- 1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. М., 1981
- 2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
- 3. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. М., 1981
- 4. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. – М.Просвещение, 1992

- 5. Маслов Н.Я. Пленэр. М.: Просвещение, 1984
- 6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М: Просвещение, 1973
- 7. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. М., 1981
- 8. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. М.: Академический Проект, 2012
- 9. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. М.: Искусство, 1970.
- 10. Игнатьев С.Е. Наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981
- 11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. М.: Высшая школа, 1992
- 12. Шорохов Е.В. Композиция. М.: Просвещение, 1986

Учебная литература

- 1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008
- 2. Луковенко Б.А. Рисунок пером. М.: Просвещение, 2000
- 3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск: Титул, 1996
- 4. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. Обнинск: Титул, 1998
- 5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. Обнинск: Титул, 1996
- 6. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. М: Просвещение, 1980

Предметная область ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ПО.02.УП.02. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись».

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Предмет «История изобразительного искусства» ориентирован на осмысление отношения художественного произведения и зрителя как акта общения; на восприятие художественного произведения как особой деятельности зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 5 лет, со 4 по 8 класс.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 264 часа. Из них: 132 часа – аудиторные занятия, 132 часа - самостоятельная работа.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Программа «Дизайн», срок обучения 5 лет

Аудиторные занятия:

4 - 8 классы – 1 час

Самостоятельная работа:

4 - 8 классы – 1 час

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета является формирование:

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

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

знание основных этапов развития изобразительного искусства;

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

- 1. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. М.: Искусство, 1964. 344 с., ил.
- 2. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. М.: Искусство, 1984. 352 с.
- 3. Белов А. М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. 416 с. (Современная школьная энциклопедия).
- 4. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. СПб.: Издательский дом «Нева», 2002.-544 с.
- 5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. СПб.: Издательский дом «Нева», 2002.—512 с.
- 6. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2006. 367 с. (Среднее профессиональное образование).
- 7. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1 М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. 400 с.: ил.
- 8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От древнейших времён по XVI век / Н. А. Дмитриева. 4-е изд., стер. М.: Искусство, 1986. 318: ил.
- 9. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2000. 368 с.: ил.
- 10. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2000. 407 с.; ил.

- 11. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. М.: Искусство, 1971. 359 с., ил.
- 12. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. М.: Изобразительное искусство, 1981. 214 с.: 407 ил.
- 13. История искусства. Первые цивилизации. Пер. с исп. М.: ЗАО Бета сервис, $1998 \, \text{г.} 220 \, \text{с.}$: ил.
- 14. Кащекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре.— М.: Просвещение, 2000. 144 с.: ил.
- 15. Кон Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001 224 с.: ил.
- 16. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1984. – 376 с., ил.
- 17. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. Древний мир. Средние века. М.: Сварог и К, 2001. 336 с.
- 18. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учебное пособие для вузов. Серия Школа дизайна. М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: Издательский центр МарТ, 2003. 288 с.: ил.
- 19. Ткачев В.Н. История архитектуры: Учебник.–М.: Высшая школа, 1987.– 272 с.: ил.
- 20. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. 2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Д. Володихин и др. М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007. 688с.: ил.
- 21. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII XX веков. 3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Н. Масалин и др. М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. 608с.: ил.

Перечень средств обучения

- 1. Технические средства обучения: видеомагнитофон, компьютер, проигрыватель
- 2. Другие средства обучения:
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **электронные образовательные ресурсы**: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные**: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи
- 3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

Предметная область ВО.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ВО.01. СКУЛЬПТУРА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа «Скульптура» является программой *художественно- эстемической направленности*, предполагает профессиональный уровень освоения знаний и практических навыков, рассчитана на пятилетнее обучение детей старших классов.

Программа разработана на основе типовых программ по изобразительному искусству, является модифицированной.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Скульптура» при 5 сроке обучения реализуется с 4 по 8 класс.

Срок реализации программы — 5 лет, включает в себя задания с постепенным усложнением задач. Количество часов, отведенных согласно Учебного плана на предмет 165 часов: 4 год обучения — 33 часа, 5 год обучения — — 33 часа, 6 год обучения — 33 часа, 7 год обучения — 33 часа, 8 год обучения — 33 часа.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

формирование у учащихся знаний, умений, навыков в реалистической передаче натуры объемно-пластическими, развитие творческой индивидуальности учащегося, воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, образного мышления, художественного вкуса, мировоззрения художника (творца). Наряду с рисунком и композицией, скульптура является одним из ведущих предметов в учебном процессе в художественной школе.

Основным принципом обучения предмету является нераздельность процесса работы над формой, ее пластическим воплощением, так как решение композиционных задач не может проходить в отрыве от изучения формы.

Задачи программы:

- помочь учащимся полюбить искусство скульптуры;
- познакомить учащихся с особенностями и свойствами различных ее видов: простых гончарных изделий, майолики, фаянса и фарфора;
- познакомить учащихся с изготовлением изделий разными способами: лепкой, свободным формированием на гончарном станке; механическими способами: литьем в гипсовых формах и формовкой, с оправкой, сушкой, декорированием, обжигом.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по учебному предмету «Скульптура» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах аудиторные занятия: 4–8 классы – 1 час в неделю

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Основные навыки, которые должны получить учащиеся в процессе обучения предмету «Скульптура»: задания по предмету в основном практические. Важной особенностью занятий является создание учащимися полезных и необходимых в быту, предметов.

Теоретические сведения по предмету даются в вводной беседе на первом году обучения и в кратких установочных беседах, предваряющих выполнение каждого задания, в ходе которых преподаватель разъясняет учащимся содержание задания и указывает методы его выполнения. Беседы должны сопровождаться показом иллюстративного материала; гипсовых слепков, репродукций, произведений народных ремесленников и т. д. Рекомендуется также проводить экскурсии в музеи, на выставки, в зоопарк, на керамические предприятия; организовывать поездки на пленэр для выполнения зарисовок, в дальнейшим используемых на уроках. В процессе обучения необходимо использовать знания, умения и навыки, приобретенные учащимися на таких предметах, как: «Рисунок», «Композиция», «История изобразительных искусств», а также акцентировать внимание учащихся на связи скульптуры и керамики, как двух видов пластического искусства.

Ожидаемые результаты: курс образовательной программы по скульптуре предполагает освоение учащимися следующих знаний, умений, навыков:

- основные законы скульптурной композиции;
- основные правила работы в скульптурной композиции;
- порядок и методы работы над композицией;
- различные приемы и техники работы в материале;
- знать основы декорирования керамических изделий;
- знать способы изготовления пустотелых форм;
- знать различные типы рельефов;
- знать приемы народных ремесел;
- иметь представление о работе на гончаром круге;
- керамического мастерства;
- применять навыки в объемной станковой и декоративной композиции;
- владеть пластическими приемами изображения животных, людей, архитектуры и т.д.
- отбирать существенное, важное; эстетически оценивать, находить образное владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акунова Л.Ф., Приблуда С.З. Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий.— М.: Высшая школа, 1979.

- 2. Аверьянова М.Г. Гжель российская жемчужина. М: «Энциклопедия российских деревень», 1993.
- 3. Андреева Л. Советский фарфор 20–30–х годов. М.: Советский художник, 1970.
- 4. Белашов А.М. Как рисовать животных. М.; «Юный художник», 2002.
- 5. Бесчастнов Н.Л. Изображение растительных мотивов. М.: Владос, 2004.
- 6. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. Л.: Искусство, 1975.
- 7. Буткевич Л.М. История орнамента. М.: Владос, 2003.
- 8. Бурдейный М.А. Искусство керамики. М.: Профиздат, 2005.
- 9. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1век до.н.э. 8 в. н.э. М.: Искусство, 1977.
- 10. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. М.: «Сварог и К», 1999.
- 11. Голубева О.Л. Основы композиции. М.: Издат.дом «Искусство». 2004.
- 12. Горбунова К.С. Чернофигурные эпические вазы в Эрмитаже. Л. «Искусство». 1983.
- 13. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004.
- 14. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 1979.
- 15. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник./Пер. с англ. ПАСамсонова Минск, 2003.
- 16. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. –М.: Издательство «Знание», 1984
- 17. Русская керамика 18 начала 19 века. В собрании Загорского государственно-го историко-художественного музея—заповедника. М.:Советский художник, 1976.
- 18. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. М: .Внешторгиздат, 1980.
- 19. Федотов Г.Я. Глина и керамика. М.: Эксмо-Пресс, 2002.