

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение
«Губернаторский Светленский лицей»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом лицея

№ 1 от 28.08.2020 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом Директора

№ 92 от 28.08.2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«Изобразительное искусство».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование образовательной программы (и наименование каждой образовательной услуги, реализуемой в ее рамках, в случае выделения отдельных частей образовательной программы):

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство. 3 уровень обучения».

Направленность образовательной программы: художественно-эстетическая.

Вид деятельности образовательной программы: изобразительное искусство, живопись, рисунок, композиция, учебное копирование, иные виды творческой деятельности.

Место реализации образовательной:

Федеральная инновационная площадка Министерства Просвещения РФ Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Губернаторский Светленский лицей» (г.Томск, пос.Светлый).

Возрастная категория обучающихся:

От 13 лет. Набор на обучение по образовательной программе 3 уровня обучения осуществляется на основе творческого экзамена и (или) творческого просмотра и зависит от уровня подготовки учащегося независимо от возраста и класса обучения.

Программа рассчитана на 3 года обучения

Нормативно-правовая база

Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Изобразительное искусство. 3 уровень обучения» составлена на основе:

1. Концепция дополнительного образования. Распоряжение правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р.
- 2.Методические рекомендации Минобрнауки № 09 2142 от 18.11.2015г по проектированию дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования детей (включая разноуровневые программы).
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 29.08.2013 г. n 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5. СанПин 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г.
6. Основная образовательная программа Начального и Основного Общего Образования ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»
7. Программа развития ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»
8. Положение о внеурочной деятельности в ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»

1.1. Инновационная педагогическая концепция эмоционального образования как методическая основа дополнительных общеразвивающих программ в Губернаторском Светленском лицее

Эпоха политехнического образования, в которой выросло и сформировалось современное общество, испытывающее сегодня огромные трудности, завершается. И это важно как можно скорее понять, на фоне стремительного развития IT-технологий, цифровой экономики, для которой при всей её эффективности, человек всё же будет первичен как объект, но вторичен как ресурс. И именно поэтому, сегодня как никогда, важно не просто качество знаний, а качество человека как носителя этих знаний. А это уже совсем другое образование – эмоциональное, системно ориентированное на развитие творческого мышления человека, его интеллектуального и эмоционального ресурса, способного к созиданию, развитию, и системному переходу от логического мышления в абстрактное. Эмоциональное образование – это системное развитие творческих способностей человека и его человеческих качеств, способно вывести его на другой уровень развития, отведя от опасного увлечения раздавать все свои интеллектуальные и физические способности машинам. Эмоциональная составляющая образования, должна стать доминирующей в образовании третьего тысячелетия, наполняя её высокими научными достижениями и гуманистическими смыслами, открывающими условия для созидания новой созидющей реальности, а не осмыслениями истощенной существующей действительности.

Концепция эмоционального образования – это новое содержание образования, новая многоуровневая модель обучения, это школа, где в равной степени развиваются творческие способности, и формируется научное мировоззрение учащихся, где созданы условия для эффективного влияния творчества, творческого мышления на весь процесс обучения и воспитания. Человек - творец, созидатель, вот основная идея и основное утверждение модели лицея.

Основные кейсы концепции «Эмоционального образования»:

- В лицее внедрено новое содержание образования, в основе формирования которого лежит качественный баланс естественнонаучного и художественно-эстетического образования. При снижении учебной нагрузки на традиционно-основные предметы и увеличении нагрузки на предметы творчества, успеваемость по тем же традиционно-основным предметам увеличивается. Все предметы художественного цикла ведутся по авторским программам А. Сайбединова и предполагают обучение с 1 по 11 класс.
- В лицее внедрена многоуровневая модель обучения. Многоуровневая система обучения, надежно обеспечивая необходимыми навыками, знаниями и ценностями во всех образовательных областях всех учащихся, от уровня к уровню, в зависимости от желания учащегося и его одаренности обеспечивает системные условия для индивидуального развития и глубокого погружения в выбранную

образовательную область. В лицее в равной степени развивается творческое мышление и формируется научное мировоззрение учащихся. В лицее открыты научные лаборатории, направленные на решение общецивилизационных задач, например: Лаборатория поиска новых источников энергии, Лаборатория изучения ресурсов долголетия, Лаборатория изучения космического пространства и иных форм жизни, лаборатория робототехники и др.

- Неотъемлемый компонент модели лицея – это культурно-образовательное пространство школы, как особым образом организованной социокультурной, информационной и архитектурной среды, стимулирующей интеллектуальное и творческое развитие и саморазвитие каждого включенного в нее индивида. Это система условий для личностного и творческого развития всех субъектов образовательного процесса, как среда развития и воспитания личности, формирования ее полноценной картины мира. Концепция «Эмоционального образования» изначально создает очень насыщенное культурно-образовательное пространство, но оставляет за педагогом возможность расширять и наполнять его новым содержанием.

Опыт Светленского лицея – яркое подтверждение перехода от Образовательной программы стагнации к Образовательной программе творческого развития, открывающей возможность для эволюционной действительной гуманизации образовательного процесса, постепенно снимающей вынужденные механизмы авторитарности, нормативности процесса обучения, скованного малоподвижной схемой, заменяемого более гибкой системой ориентированной не на массовость, со средним результатом, а на массовый высокий результат.

Задачи третьего уровня обучения:

- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей способных и талантливых детей,
- создание условий для профилизации и получения предпрофессионального образования.

Многоуровневая система обучения в лицее на третьем уровне обучения позволяет эффективно решать обе этих задачи. Основные учебно-методические структуры элитарного образования - это творческие мастерские и научные лаборатории, подтвердившие эффективность модели многоуровневого обучения на протяжении многих лет. Гармоничное сочетание развития творческих способностей и формирование научного мировоззрения – обязательное условие в работе с одаренными детьми.

Третий уровень обучения - средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, проявивших свой потенциал, создаются условия для образования в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования, а также с учетом их возросших образовательных запросов.

Основные цели:

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями;
- обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса;
- расширение возможности социализации учащихся, в том числе более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования, в том числе по творческим специальностям;
- обеспечение углубленного изучения отдельных дисциплин;

- создание условий для значительной дифференциации содержания образования, с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ;
- максимальный отход от репродуктивной природы обучения, с ориентацией на практический результат, развитие инициативы и творчества.

1.2. Описание дополнительной общеобразовательной программы «Изобразительное искусство. 3 уровень обучения.»

Многоуровневая система обучения обеспечивает переход от учебной деятельности в учебной ситуации к практической деятельности в реальной жизни. Только тот человек может полноценно действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, кто способен самостоятельно выйти за пределы стандартного набора знаний, навыков и умений, сделать самостоятельный выбор, принять самостоятельное решение.

Дальнейшее, более углубленное академическое изучение изобразительного искусства на третьем уровне обучения открывает перед учащимися значительные творческие перспективы, в том числе свободное поступление в любые художественные ВУЗы страны. Система многоуровневого обучения дает возможность проводить дифференцированное обучение изобразительному искусству с выходом на конечный результат, способствует нравственному воспитанию, выработке активной жизненной позиции, развитию практических навыков по специальности учителя изобразительного искусства, является хорошей школой профориентации.

При этом подобная система обучения восполняет отсутствие таких параллельных структур обучения, как детские художественные школы, тем самым, обеспечивая социальную защиту учащихся в плане реализации их творческого потенциала. Что же касается профориентации по специальности «Учитель изобразительного искусства», то ее актуальность сегодня не просто не вызывает сомнений: она становится необходимостью для школ, испытывающих большие трудности в решении кадрового вопроса.

Но сформировать художника – это не значит просто научить его красиво и правильно рисовать, нужно научить его думать, что значительно сложнее. В этом плане совершенно уникальна методика учителя, который в очень редких случаях непосредственно касается кисти или карандаша ученика и не проводит долгие часы за его плечами, диктуя каждый шаг, а талантливо направляя, заставляет ученика самостоятельно подойти к истине, тем ценнее становится его знание и его опыт. Таким образом, творческие способности – не что иное, как результат интеллектуального труда, душевно-волевых качеств личности. III уровень – это художники, а художник – это личность, поэтому много внимания уделяется человеческому формированию личности учеников, становлению их мировоззрения, что возможно только в условиях непосредственного, живого общения с учителем, выходящего за рамки только учебной деятельности. Поэтому ученики III уровня становятся нередко еще и друзьями, единомышленниками.

Образовательная программа «Изобразительное искусство. 3 уровень обучения» является преемницей образовательной программы «Изобразительное искусство. 2 уровень обучения» и направлена на профессиональное освоение изобразительных умений и навыков.

Изучение изобразительного искусства на 3 уровне обучения направлено на достижение следующих целей:

- Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;
- Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства;
- Овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); овладение новыми художественными материалами и техниками; предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения.
- Рост профессионального мастерства
Основные задачи художественного образования на третьем уровне обучения:
- Формирование интереса к конкретному виду искусства;
- Формирование прикладных навыков;
- Воспитание творческой личности с особым типом образованности, нацеленной на продолжение художественного образования;
- подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры, а также педагогических кадров для системы художественного образования;
- Развитие способности вносить творческое начало во всякий труд, уметь взглянуть новым образом на жизненные ситуации, а прежде всего на самого себя, как на самоценную личность;
- Воспитание способности к самореализации и саморазвитию;
- Творческая самоактуализация подростка и более верная его социальная и профессиональная ориентация;
- Раскрытие уникального личного потенциала сохранение и передача новым поколениям традиций отечественного профессионального образования в области искусства.

Основные принципы художественного образования:

- Принцип единства художественного образования и личностного развития.
- Свобода и творческая активность.
- Изучение искусства по законам искусства.
- Принцип системной целостности развития художественного восприятия, художественно-образной памяти, художественного воображения и художественного мышления.
- Принцип опоры на деятельность и личностный подход.
- Принципы опоры на творческий метод.
- Единство индивидуальной и коллективной форм творческой деятельности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Основные виды деятельности

Программа 3 уровня обучения рассчитана на 3 года и традиционно делится на три основных вида деятельности: рисунок, живопись, композиция.

Рисунок

Рисунок — фундамент изобразительной грамоты. На 3 уровне обучения занятия по рисунку ведутся на основе методов и принципов академического художественного образования. Практика рисунка входит во все остальные дисциплины учебного процесса.

Задача курса обучения рисунку состоит в том, чтобы научить детей видеть, понимать и изображать форму объектов трехмерного пространства и явлений жизни на плоскости бумаги или холста. Сделать процесс рисования методом постижения формы предметов, живых объектов и пространства по природным законам гармонии и совершенства. При прохождении курса учащиеся изучают основы «наглядной» или «естественной» перспективы на примере рисования объемных геометрических тел правильной формы, а также предметов быта. Они осваивают законы свето-теневых отношений трехмерных объектов в ограниченном пространстве с передачей особенностей фактуры и архитектоники формы (т.е. сопряженности, взаимосвязи частей и целого). Учащиеся рисуют чучела животных, анатомические гипсовые слепки, делают зарисовки на натуре, а также быстрые композиционные наброски фигуры человека и постановочные рисунки полупортрета модели. Основной принцип обучения — движение от простого к сложному и от главного (т.е. большой формы) к частностям (деталям).

В набросках учащиеся выявляют основное внутреннее движение формы и её характер, согласованное взаимоотношение частей целого (как правило, линейно), а в длительных постановках решают пространственные и свето-теневые задачи. Задача педагогов состоит в том, чтобы всемерно поощрять и направлять по правильному пути стремление учащихся к эстетическому постижению видимого мира средствами изобразительного искусства. Открывать молодому поколению великое культурное и национальное наследие на примерах русских и зарубежных художников.

Живопись

Если рисунок можно сравнить с «мозгом» и «интеллектом» художника, то живопись — это живое эмоциональное восприятие сердцем. Живопись — цветовой феномен, который придает форме полновесное звучание в оркестре визуальных образов и эффектов. Увидеть, почувствовать и передать свои эмоции цветом, при условии хорошего рисунка, — вот основа успеха обучения живописной композиции.

Умение рисовать красками можно сравнить с оживлением условной формы, приданием ей живого дыхания жизни, некоего мгновенного трепета бытия, ставшего символом вечной жизни, от чего и возникло это слово — ЖИВОПИСЬ. «Живое письмо» — поток музыкальных ритмов, пауз задумчивости и дерзания, то молчания-сомнения, то движения-порыва, — это энергия созидательного и разрушительного мазка, эфир художественных переживаний воплощения и борьбы жизни со смертью. Это дыхание самой материи жизни. Рисую и лепя форму цветом, созидая красками и мазками, ученики школы постигают тайны колористических состояний, пластику и тяжесть материального предметного мира, место человека в этом мире. Начинающие художники ищут свои ответы на привычные вопросы: как это «сделано», в чем смысл живописной постановки, — этой поэзии молчаливого восторга, — какими способами это можно адекватно передать. И поверьте, чистое детское сердце, трудолюбие и любовь к искусству всякий раз находят новые, свежие, неожиданные ответы на эти взрослые вопросы. Основным

принципом обучения является нераздельность процесса работы с цветом и формой, можно даже сказать: цветоформой, настолько это становится неразделимо и неслиянно. Потому что в условной композиции допускается восприятие трансформированной, даже деформированной формы с таким же условным цветовым обозначением, тогда как в реалистическом, предметно природном восприятии мира преобладает функциональная зависимость активности естественной окраски предмета и его значения, выраженного в архитектонике его формы.

Ученики начинают с изучения чувства цвета и тона или тоноцвета. Развивают свои навыки, изучая взаимодействие изменений цвета в пространстве, включая цветоотражения. Далее переходят к изучению фактуры предметов, гаммы и колорита постановок и пейзажных этюдов. Завершают курс комплексными заданиями на одновременное выявление качества предметно-пространственной среды и оттенков эмоционального восприятия этого глазами и душевными переживаниями художника. Важными элементами постановочных задач становятся натюрморты, живописные портреты, а также сложные фактурные постановки с использованием гипсовых голов. В качестве базовых материалов для живописи принята акварель, гуашь, масло.

Занятия с натуры на уроках живописи являются одним из главных компонентов в обучении изобразительной грамоте в академических традициях. Умение отображать предметный мир с помощью цвета и тона учит начинающего художника познавать искусство живописи и вырабатывать свой стиль в изобразительном творчестве. 2. Важно научить разбираться в искусстве живописи, научить различать и использовать различные живописные техники: акварель, гуашь, темпера, пастель, масло. 3. Учащиеся изучают грамоту изображения предметов и предметного пространства цветом и цветовыми сочетаниями. Вырабатывают культуру цвета, которая является необходимой в других предметах учебного цикла – станковой композиции, декоративно-прикладного искусства и истории искусств. 4. Целью программы является научить детей строить свою работу от простого к сложному, понимать структуру работы художника над живописным полотном. Развивать аналитическое мышление в процессе обучения. 5. Занятия по живописи способствуют развитию кругозора и художественного вкуса, вырабатывает умение работать с огромной информацией, поступающей из телевизора, интернета и всевозможных выставок. 6. Очень важно помочь детям найти свою нишу в большом мире изобразительного творчества, которая наиболее соответствует его характеру и мышлению, выбрать себе высшее учебное заведение по наклонностям (архитектурный, текстильный, дизайнерский, театра и кино и т.д.). Поэтому в программу включены различные творческие задания.

Композиция

Композиция — это учебная дисциплина, направленная на развитие творческой фантазии и образного мышления, а также на изучение архитектоники и колористики сюжетной станковой картины, книжной иллюстрации и условной декоративной композиции.

«Композиция» развивается в направлении от первично-эмоционального восприятия и решения на заданные темы с учетом возраста и интересов учащихся к изучению через анализ и познание различных материалов и способов воплощения художественных образов. А также через изучение жизненного и исторического материала, художественного наследия прошлых эпох. Совершенству композиции всемерно помогают знания академического рисунка и реалистической живописи.

В процессе изучения дисциплины последовательно решаются следующие задачи:

- разрешение средствами композиции (через систему специальных заданий) смысловых, образных, выразительных задач;

- изучение классических композиционных решений;
- Синтез изобразительных искусств.

Копирование

Изучение наследия старых мастеров посредством копирования их работ применялось с давних времен. В конце XIV века Ченнино Ченнини в виде совета начинающему художнику писал: «Постоянно трудись и наслаждайся, срисовывая лучшие произведения, какие ты сможешь найти, сделанные рукою великих мастеров». Работа с отдельными высокими образцами изобразительного искусства имеет целью так же подкрепить теоретические знания и практические навыки учащегося, дать возможность сравнить свой, пока еще не устоявшийся метод либо с классическими методами, прошедшими проверку временем, либо изучить творческую манеру мастера, наиболее отвечающего его индивидуальным склонностям.

Все вместе взятое служит повышению общей художественной культуры учащегося, расширяет его кругозор, учит профессиональному пониманию произведения искусства и уважительному к нему отношению, то есть, прививает те качества, которые составляют неотъемлемую часть художника-профессионала, помогает глубже видеть и точнее понимать, и чувствовать произведение.

Иная творческая деятельность, в том числе самостоятельная

Умения и навыки использования учащимися языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в пространстве.

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.

Владение разнообразными художественными материалами - живописными (гуашь, акварель, масло), графическими и т.д. Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Выполнение дипломной композиции. Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного творчества.

Форма обучения по образовательной программе и используемые образовательные технологии:

Формы обучения и применяемые образовательные технологии – это основополагающие модели организации работы с детьми, благодаря использованию которых образовательный процесс становится управляемым, системным, результативным, гибким, современным. Основной формой работы с обучающимися изобразительному искусству на 3 уровне обучения являются практические и теоретические занятия, мастер-классы и самостоятельную работу учащихся.

Образовательные технологии направленные на дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса, включают

1. Создание благоприятных условий для развития наклонностей и способностей каждого обучающегося;
2. Разработка заданий различной трудности и объема;
3. Обоснование уровня развития каждого обучающегося;
4. Разная мера помощи педагога обучающимся при выполнении учебных заданий;
5. Вариативность темпа освоения учебного материала;
6. Построение такой системы обучения, где ученик получает знания не в готовом виде от учителя, а находит их в процессе интеллектуального и творческого поиска, в том числе в

В практике применяются следующие образовательные технологии:

1. Технология развивающего обучения, направленная на развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, на познание себя личностью, на самоопределение и самореализацию в процессе обучения.
2. Технология развивающей среды
3. Личностно-ориентированные технологии
4. Информационно-коммуникативные технологии.
5. Метод проектов.
6. Технология уровневой дифференциации, педагогической диагностики с постановкой сверх задач

Методические рекомендации для преподавателей

Через всю работу должен быть проведен принцип от общего к частному, от частного к целому (деталь в условиях целого), с органическим слиянием эмоционального (чувственно) и логического начал, с постоянным стремлением к строгому, ясному выражению конкретной формы, со всеми ее материально-пластическими качествами, наполненной внутренним содержанием.

Каждый из блоков (рисунок, живопись, композиция) должен тесно увязываться между собой. Из всего отведенного для работы времени, наиболее педагогически ценным является методически правильная постановка задач в начале каждого занятия и конструктивное обсуждение работ в конце занятия.

Распределение учебного времени по видам деятельности

		1 год обучения	2 год обучения	3 год обучения	Итого
1.	ОСНОВЫ РИСУНКА	70	70	70	210
	Начальные сведения о рисунке	8	-	-	8
	Понятие перспективы	8	4	-	12
	Средства выявления объема	8	8	4	20
	Рисование натюрморта из геометрических тел	19	27	36	75

	Рисование драпировки	8	8	8	16
	Рисование натюрморта из предметов быта	19	27	20	59
	Рисование гипсового орнамента	8	4	2	14
2.	ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ	90	90	90	270
	Общие сведения о цвете (цветоведение, физические основы цвета, спектр, цветовой круг)	4	-	-	4
	Техника живописи	4	2	-	6
	Цвет в живописи (колорит, светотень и цвет,)	8	4	-	12
	Натюрморт	74	84	90	248
3.	РИСОВАНИЕ ПОРТРЕТА	20	40	40	80
	Анатомия головы человека	2	-	-	2
	Рисование черепа	8	-	-	8
	Рисование гипсовой головы человека	10	24	16	50
	Рисование головы живой модели	-	8	8	16
	Живописный портрет	-	8	16	24
4.	ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА	20	20	20	60
	Анатомия фигуры человека, изучение пропорций	8	8	8	16
	Этюд фигуры человека	12	12	12	36
	Наброски фигуры человека, виды их графических решений	с/р	с/р	с/р	
	Художественный образ				
5.	КОМПОЗИЦИЯ	80	60	60	200
	Основные законы композиции. Правила приемы и средства композиции	4	-	-	4
	Композиция в натюрморте, портрете, пейзаже	8	-	-	8
	Рисование объемно-пространственной и плоскостной композиции	-	8	12	20
	Рисование станковой (жанровой) композиции	68	52	48	172
6.	ГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО	8	8	8	
	Освоение графических средств выразительности, различных материалов и техник	4	2	2	
	Работа над книжной иллюстрацией	4	6	6	
7.	УЧЕБНОЕ КОПИРОВАНИЕ	С/Р	С/Р	С/Р	

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПЛЕНЭР ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ	48	48	48	
---	----	----	----	--

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Освоение программы способствует формированию общих и профессиональных компетенций:

Общие компетенции:

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
- умение организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- умение решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
- умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения творческих задач, профессионального и личностного развития;
- высокий уровень общей художественной культуры, духовно-нравственных ценностей, эмоционально отзывчивости, чувственного восприятия красоты.

Профессиональные компетенции:

- умение изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи;
- умение применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия;
- способность творчески мыслить в решении любой поставленной задачи интеллектуальной, научно-исследовательской, художественно-практической и иной деятельности;
- сформированность индивидуального творческого языка учащегося как системного ресурса индивидуальной интеллектуальной творческой базы, способной к дальнейшему поступательному развитию, потребность в творческом самовыражении.
- знание истории развития искусства живописи и ее теоретические основы

Результаты освоения программы по годам

	1 год обучения	2 год обучения	3 год обучения
Рисунок	- знание основ линейной и воздушной перспективы, графических средствах выразительности;	- умение использовать основные техники и материалы рисунка; - умение методически грамотно	- знание законов линейной и воздушно-пространственной перспективы;

	<ul style="list-style-type: none"> - умение компоновать несколько предметов натюрморта в соответствие с масштабом листа и с соблюдением основных пропорциональных отношений; - видеть и показывать при помощи штриха средства выявления объема (свет, тень, блик, полутень, рефлекс, падающая и собственная тени и т.д.); - умение видеть тональные различия предметов и показывать их при помощи штрихования; - знание и умение применять основные принципы работы над рисованием с натуры фигуры человека, портрета; - умение выполнять кратковременные графические зарисовки с натуры и по воображению различных объектов предметного мира. 	<ul style="list-style-type: none"> вести работу над рисунком; - знание алгоритма построения основных геометрических тел; - умение изображать объекты предметного мира, пространство, портрета и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции средствами академического рисунка; - умение использовать средства художественной в процессе работы (формат, свет и тень, объем, пропорции, цвет, колорит, тон, силуэт, контур, пятно, линия, штрих, фактура и т.д.). 	<ul style="list-style-type: none"> - умение логически обосновать построение формы в пространстве, размещение предметов на плоскости; - умение свободно владеть техниками и технологиями изобразительного искусства в области рисунка. - умение выполнять сложные многофигурные пространственные
Живопись	<ul style="list-style-type: none"> - знание технологии работы акварелью, гуашью, темперой, акриловыми красками; - владение элементарными техническими приемами акварельной и гуашевой живописи; - умение составлять тематические натюрморты с предметами различной фактуры и сложной конструктивной формы. - умение передавать форму и пространство в натюрмортах с помощью цвето-тональных соотношений. 	<ul style="list-style-type: none"> - знание технологии живописи и живописных материалов, техники живописи; - умение писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности акварельными, масляными и другими красками; - владение техникой работы различными художественными материалами (гуашь, акварель, масло); - умение передавать объёмность, пространственное положение, материальность предметов средствами 	<ul style="list-style-type: none"> - умение работать с цветом и цветовыми композициями, использовать закономерности построения цветовой композиции; - владение основами живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; - умение работать над сложными тематическими постановками в тоне и цвете, усиливая эмоциональное состояние натюрморта за счёт цветового решения и живописной фактуры. - умение находить новые

	-уметь создавать гармоничное по цветовому строю живописное изображение, отражающее основные и дополнительные свойства цвета.	живописных приемов; - умение последовательно и планомерно вести работу над картиной.	живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; - Умение работать над этюдами с головы человека, передать конструктивные особенности формы живописными средствами.
Композиция	- знание теоретических основ композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия; - навыки последовательного ведения работы над композицией; - владение элементарными способами живописного отражения темы композиции;	- умение выбрать наиболее выразительный сюжет тематической станковой композиции и проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы, поисковый материал, композиция), - умение создавать равновесное, с выделением композиционного центра (основной детали) изображение, убедительно и всесторонне раскрывающее авторский замысел - понимание и владение навыками создания композиции с разными задачами (ритм, симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, движение, равновесие, гармония, статика, динамика и т.д.).	- знание основных средств построения композиции: высота, горизонт, точка зрения, контрасты света и тени, цветовые отношения, выделение главного центра, ритм, силуэт и т.д. - умение применять знания законов композиции, перспективы в своей практической и творческой работ. - умение применять актуальные художественные средства развития и выражения живописного замысла, - умение создавать композиции различной степени сложности с использованием разнообразных художественных техник
Копирование	- умение поэтапно выстроить работу над копированием; - практическое применение художественных материалов, знание и использование технических приемов в работе над копированием; - умение постигнуть технологию и технику живописи, опираясь на опыт предшествующих школ и соотнести этот опыт со своей работой с натуры в рисунке и живописи; - способность понять творческое мышления художника, его способа пластической и цветовой организации формы, посредством которой передается все богатство художественного содержания произведения.		

Диагностика результативности образовательной программы.

Во время реализации образовательной программы большое внимание уделяется диагностике наращивания творческого потенциала учащихся: на вводных, заключительных занятиях и во время промежуточной аттестации с целью определения интересов обучающегося, мотивации к занятиям в данном объединении, уровня развития знаний, умений и навыков.

Формы промежуточной аттестации:

- Педагогическое наблюдение. Контроль результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
- Просмотр текущих работ
- Индивидуальный творческий просмотр
- Экзамен
- Участие в художественных выставках и творческих проектах

Результаты работы по программе фиксируются в журналах по годам обучения и в индивидуальной образовательной книжке.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 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.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании семестра. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится в конце каждого года обучения.

Уровень освоения образовательной программы:

Удовлетворительный – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

Базовый – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

Продвинутый - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работы отличаются оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

Критерии оценки работ по живописи

№ Оцениваемые критерии	Рейтинговая оценка (по 10 бальной шкале)		
	Удовлетворительный 1-5 баллов	Базовый 6-8	Продвинутый 9-10
Композиционное решение	<p>Масштаб изображения не соответствует размеру листа.</p> <p>Размещение изображаемых предметов на листе с заметным смещением относительно геометрического центра листа. Не найдено композиционное равновесие в расположении предметов.</p>	<p>Масштаб изображения соответствует размеру листа.</p> <p>Размещение изображаемых предметов на листе с незначительным смещением относительно геометрического центра листа. Композиционное равновесие в расположении предметов достигнуто неуверенно.</p>	<p>Масштаб изображения соответствует размеру листа.</p> <p>Размещение изображаемых предметов на листе без смещения относительно геометрического центра листа. Композиционное равновесие в расположении предметов достигнуто убедительно.</p>
Построение формы.	<p>Предметы построены плохо, с грубыми нарушениями линейной перспективы, пропорции изображенных предметов нарушены, не соответствуют действительным соотношениям.</p>	<p>Предметы построены с небольшими перспективными искажениями, пропорции изображенных предметов имеют незначительные отклонения, частично не соответствуют действительным соотношениям.</p>	<p>Предметы построены хорошо, с учетом линейной перспективы, пропорции предметов соответствуют реальным.</p>
Цветовая тональная моделировка.	<p>Цветовая характеристика натюрморта не выявлена, цвет предметов и фона не соответствуют действительному цвету. Объем предметов не передается. Детализация и качество живописной проработки</p>	<p>Цветовая характеристика постановки выявлена без искажений. Цвет предметов и фона соответствуют действительному цвету. Объем предметов передается грубыми переходами светотени. Детализация и качество</p>	<p>Цветовая характеристика постановки выявлена точно. Цвет предметов и фона соответствуют действительному цвету. Объем предметов передается плавными переходами светотени. Детализация и</p>

	изображения неубедительное.	живописной изображения хорошее.	проработки достаточно	качество проработки убедительное.	живописной изображения
--	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	---	---------------------------

Критерии оценки работ по рисунку

№ Оцениваемые критерии	Рейтинговая оценка (по 10 бальной шкале)		
	Удовлетворительный 1-5 баллов	Базовый 6-8	Продвинутый 9-10
Композиционное решение.	Масштаб изображения не соответствует размеру листа. Размещение изображаемых предметов на листе с заметным смещением относительно геометрического центра листа. Не найдено композиционное равновесие в расположении предметов.	Масштаб изображения соответствует размеру листа. Размещение изображаемых предметов на листе с незначительным смещением относительно геометрического центра листа. Композиционное равновесие в расположении предметов достигнуто неуверенно.	Масштаб изображения соответствует размеру листа. Размещение изображаемых предметов на листе без смещения относительно геометрического центра листа. Композиционное равновесие в расположении предметов достигнуто убедительно.
Построение пропорционального соотношения тел	Предметы построены плохо, с грубыми нарушениями линейной перспективы, пропорции изображенных предметов нарушены, не соответствуют действительным соотношениям.	Предметы построены с небольшими перспективными искажениями, пропорции изображенных предметов имеют незначительные отклонения, частично не соответствуют действительным соотношениям.	Предметы построены хорошо, с учетом линейной перспективы, пропорции предметов соответствуют реальным.
Светотеневая моделировка.	Тоновая характеристика натюрморта не выявлена, тон предметов и фона не соответствуют действительному тону. Объем	Тоновая характеристика натюрморта выявлена недостаточно полно, тон предметов и фона в основном соответствуют	Тоновая характеристика натюрморта выявлена точно, тон предметов и фона соответствуют действительному тону. Объем

	предметов передается плохо. Детализация и качество графической проработки изображения неубедительное.	действительному тону. Объем предметов передается грубыми переходами светотени. Детализация и качество графической проработки изображения достаточно хорошее.	предметов передается плавными переходами светотени. Детализация и качество графической проработки изображения убедительное.
--	---	--	---

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение

Материально-технические условия реализации программ «Изобразительное искусство. 3 уровень обучения» обеспечивают возможность достижения обучающимися высоких образовательных результатов. Материально-техническая соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Для реализации программы имеется необходимый перечень учебных аудиторий, холлов и кабинетов, который включает в себя:

Классы (мастерские):

- рисунок/живопись (стеллажи для рисунков, место для постановок и мольбертов, свето-проекционное оборудование, достаточное количество гипсовых моделей, подиумы для гипсовых моделей, шкафы для хранения гипсовых моделей, натюрмортный фонд),
- композиция (столы, стеллажи для инструментов и оборудования),
- копирование (столы, стеллажи для материалов и хранения работ, репродукционный фонд, видео-проекционное оборудование, ноутбуки с выходом в интернет),
- компьютерная графика (мобильный компьютерный класс на 10 ноутбуков и 6 графических планшетов, лицензионные программные продукты)

Школа полностью оснащена **учебно-методическим комплексом** в соответствии с Федеральными государственными требованиями.

Список методической литературы

1. Алексеев С.С. О колорите – М., 1974.
2. Анн Пипер, Вольфганг Коницни Энергия красок. Абстрактная живопись акварельными и акриловыми красками «АРТ-Родник», 2007
3. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М.: Просвещение, 1989
4. Белютин Э. Начальные сведения о живописи. М., 1955.
5. Беляева С.Е «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для ссузов», М., «Академия», 2006
6. Беляева С.Е., Розанов Е.А. «Спецрисунок и художественная графика: учебник для ссузов» М., «Академия», 2006
7. Визер В. Живописная грамота. Основы портрета, - С-Пб.: «Питер», 2007
8. Одноралов Н.В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве. – М., 1988
9. Порсин Ю. Руководство по работе с акварельными красками. Л., 1960.
10. Пучков А., Трислев А. Методика работы над натюрмортом. М., 1982.
11. Рисунок. Под ред. А. Серова, Мн., «Просвещение», 1975 г.
12. Сайбединов А. «Путь к нетакой школе или первые шаги к эмоциональному образованию» Томск, Дельтоплан.
13. Секачева А.В., Чуйкина А.М., Пименова Л.Г. рисунок и живопись: Учебник для средн. спец. учебн. заведений. – М.: легкая и пищевая промышленность, 1983 – 216 с., ил.
14. Смирнов Г. Живопись. М., 1975.
15. Сокальникова Н. Основы живописи. Обнинск, 1996.
16. Фанталов А.Н. «Реализм и условность в истории, теории и практике изобразительного искусства» Издательство РГПУ им. А.И. Герцена; С-Пб;2002
17. Шаронов В. Свет и цвет. М., 1961.
18. Шорохов Е.В. и Козлов Н.Г. Композиция. Учеб. Пособие для учащихся пед. училищ по спец «преподавание черчения и рисования». М., «Просвещение», 1978
19. Щегаль Г. Колорит в живописи. М., 1957.

Список учебной литературы

1. Дейнека А.А. "Учитесь рисовать", Издательство: Архитектура-С 2005
2. Живопись маслом, Серия: Школа рисования, М., «Мир книги», 2005
3. Пастель, Серия: Школа рисования, М., «Мир книги», 2005
4. Портрет, Серия: Школа рисования, М., «Мир книги», 2005
5. Фигура человека, Серия: Школа рисования, М., «Мир книги», 2005
6. Блейк В. «Как рисовать фигуру человека», пер. с англ. А. Зиновьев – Мн.: ООО «Попурри», 2005

7. «Основы учебного академического рисунка» Учебник: М.; «Эксмо» 2007
8. Бокс Ричард "Основы техники рисунка. Учимся рисовать красиво" Издательство: век 2006
9. Лойко Г. В., Жабцев В. М."Школа изобразительного искусства" Издательство: Харвест, 2004
10. Смит Р., Райт М., Хортон Дж. "Школа изобразительного искусства" Издательство: Внешсигма, 2004