

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»
(МЦХШ при РАХ)

119049, г. Москва, улица Крымский вал, дом 8, корпус 2, т/ф. (499) 238-21-00, e-mail: secretary@art-lyceum.ru

Принято	Утверждено
На заседании УМС № 1 от «30» августа 2022 г.	«31» августа 2022 г. Директор МЦХШ при РАХ /Марков Н.В./ Приказ № 277-уч. от «31» августа 2022 г.

**Дополнительная общеразвивающая
программа художественно-эстетической направленности
«Лицей в Лицее»
Образовательный модуль «Лайт»
Срок реализации – 1 год**

Авторы-составители: Павленко Е.Ю.
Спиренков А.Г.
Алексеева А.А.
Чилингарова К.Ю.
Под общей редакцией Кузнецова Н.Н.

Москва, 2022

Пояснительная записка

В разработке Программы учитываются следующие нормативно – правовые документы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
4. "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" - приказ министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196
5. Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.
6. Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497
7. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
8. Санитарно- эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).
9. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251 -03
10. (введенные 20июня 2003года постановлением Главного Санитарного врача РФ 3 апреля 2003г. № 27 Д).
11. Конвенция о правах ребенка
12. УСТАВ федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств»

Программа учебного курса «Лицей в Лицее» отделения дополнительного художественного образования МЦХШ при РАХ разработана в соответствии:

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – Стандарты второго поколения);

- с рекомендациями программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б.М.Неменского (М.Просвещение,2010г.),частично видоизмененной за счет расширения отдельных тем и реализации школьного компонента

- с особенностями ОУ (школа), образовательными потребностями и запросами обучающихся.

В программе курса «Лицей в Лицее» сохранена преемственность методологических традиций МЦХШ при РАХ (ранее – МАХЛ РАХ). При её разработке были учтены многолетние методические разработки, накопленные в этой области преподавателями школы.

Программа образовательного модуля «Лайт» является частью программы курса «Лицей в Лицее» и ориентирована на формирование профессионального мастерства будущих художников.

В результате обучения по программе курса «Лицей в Лицее» формируются следующие компетенции:

Понимание сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Умение организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

Возможность решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

Умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

Использование информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

Умение работать в коллективе, эффективно общаться внутри его.

Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

Последовательно вести работу над композицией.

Владеть различными приёмами выполнения живописных и графических работ.

Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

Общие цели с учетом специфики учебного предмета

Цель: способствовать самовыражению и развитию личности посредством систематических занятий изобразительной деятельностью для всестороннего развития и удовлетворения потребностей учащихся, формирования общей культуры и развития, мотивации личности к познанию и творчеству.

Основные задачи:

создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности учащихся;

создание условий для самоутверждения и самореализации личности, возможности проявить «себя» растущему человеку и пережить ситуацию успеха;

развитие познавательных интересов, творческих способностей и творческой активности;

привить ребёнку радость творчества через изобразительную деятельность, работу с живописными материалами, техниками, развивать его фантазию;

повышение мотивации учащихся к всестороннему обучению посредством средств и возможностей художественно-эстетического образования.

Общая характеристика учебного предмета

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами художественного образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики.

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение изобразительного искусства, которое направлено:

- на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;
- на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основу формирования целостного представления о мире;
- на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире;
- на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся.

Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений,

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни общества.

**Описание места учебного предмета (образовательного модуля) в учебном плане
ОДХО МЦХШ при РАХ
программы курса «ЛИЦЕЙ В ЛИЦЕЕ»**

Занятия по программе «Лицей в Лицее» («Лайт») проводятся 1 раз в неделю.

Программа курса предназначена для учащихся 5-7 классов и предполагает прохождение предметных модулей «Живопись», «Рисунок», «Композиция».

Продолжительность занятия в возрастной категории соответствующей 5-7 классам общеобразовательной школы – 8 уроков.¹

Продолжительность уроков – 45 минут.

Общее количество учебных недель – 32

Обучение осуществляется в форме мелкогрупповых (численностью от 4 до 12 человек) занятий. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Обучение по программе курса может быть реализовано как в очной, так и в дистанционной формах.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия, лекции и самостоятельную работу.

Курс преимущественно практико-ориентированный. Теоретические знания осваиваются в ходе практической работы. Теоретические занятия носят ознакомительный и прикладной характер, опираясь на параллельное систематическое изучение учащимися программ по истории, литературе и истории искусства.

Практические занятия, которым отводится основное количество учебных часов, включают в себя выполнение конкретных заданий, связанных с подготовительным периодом работы и следующей за ними работой над созданием итоговой композиции. Степень сложности и уровень исполнительского мастерства при выполнении практической работы напрямую связаны с параллельным прохождением учащимися программ по рисунку и композиции.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие

¹ С целью повышения качества образования и удовлетворения запросов учащихся, предусмотрена возможность прохождения программы продолжительностью 10 часов в неделю (т.н. «базовый»), которая включает в себя учебный модуль «история искусств». Так же, в целях предотвращения перегрузки, обучающимся, выбравшим полный курс, предоставляются услуги физкультурно-оздоровительного комплекса МЦХШ при РАХ.

методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический ;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (композиция, цветоведение, музыка, история и обществознание, русский язык и литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в образовательной деятельности.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Планируемые результаты обучения

В результате изучения курса «Лицей в Лицее» у учащихся будут сформированы **определенные личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия** как основа умения учиться.

Таким образом, курс направлен на формирование общей культуры обучающегося, на его духовно-нравственное, социальное, личностное развитие, создание основы для самостоятельной организации учебно-познавательной и художественно-творческой деятельности.

Планируемые личностные:

- формирование ответственного отношения к учению, саморазвитию и самообразованию;
- формирование целостного мировоззрения, учитывая культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, ответственного отношения к собственным поступкам;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира.
- умение анализировать произведения искусства;
- понимание особенностей и правил изобразительного языка;

- эмоциональное восприятие образов природы, отраженных в картине;
- первоначальное представление о поликультурности и этническом своеобразии различных видов изобразительного искусства;
- усвоение принципа построения изображения и пространственно-временного развития;

Обучающийся получит возможность для формирования:

- понимания значения изобразительной деятельности в жизни человека;
- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни;
- внутренней позиции через освоение роли автора своих художественных работ;
- ориентации на оценку результатов собственной художественно-творческой деятельности;
- мотивации к коллективной творческой работе; представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека;
- личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве.

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

- понимать учебную задачу;
- понимать особенности художественного замысла и его воплощения;
- осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности;
- воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей;
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе;
- соотносить свои действия с планируемыми результатами;
- организовывать совместную деятельность и совместное сотрудничество.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

- использовать варианты выполнения работы;
- понимать содержание художественных произведений;
- читать простое схематическое изображение;
- соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам художественной выразительности;
- создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально – пространственных искусств;

работать различными живописными художественными материалами;

- развивать индивидуальные творческие способности, формирующие интерес к творческой деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

- допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного искусства;
- участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ;
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения живописи;
- вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания;
- ответственно и осознанно относиться к собственным поступкам.

Предметные результаты

Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Обучающийся научится:

- владеть художественными материалами в достаточном разнообразии для своего возраста;
- понимать содержание и выразительные средства художественных произведений;
- понимать и осознавать условность и субъективность художественного образа;
- правдиво отображать объекты и явления реальной жизни;
- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях искусства, и объяснять разницу;
- выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства.

Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля.

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.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде просмотра учебных работ по окончании первого полугодия. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Критерии оценки и предмет оценивания:

Предметом внимания является не столько факт выполнения учащимся той или иной учебной работы, сколько способность учащегося к восприятию окружающей действительности, дисциплине (в широком смысле), пониманию и выполнению заданий и, как следствие, передаче полученного опыта изобразительными средствами. Основным критерий - максимальная точность

- композиция в листе - осознанный выбор формата изображения и гармоничное размещение изображаемого сюжета в заданном (автором) формате картинной плоскости
- точная (соответствующая натуре) передача пропорций, характеристик (вкл. материальность) изображаемых объектов и взаимоотношений между ними в рамках выбранного/заданного сюжета
- точная (соответствующая натуре) передача доступными изобразительными средствами объема и пространства
- точная (соответствующая натуре) передача тональных и цветовых характеристик изображаемого сюжета
- аккуратность ведения и завершенность выполнения работы

Календарно-тематический план на 1 год

Программа-модуль «2 ступень» (5-7 классы) 256 ч.²

² прохождение программы возможно в двух вариантах: специальные предметы без истории искусств (вариант «лайт»); специальные предметы и история искусств (вариант «базовый»)

	Темы	Количество часов	Количество часов (теория/практика)	Формы контроля
	РИСУНОК			
1	Вводное занятие. Беседа по технике безопасности.	1	1	
2.	Тональный рисунок натюрморта из бытовых предметов с предварительным эскизом / эскиз как жанр	19	19(1/18)	Консультация, просмотр
3.	Закрепление темы с использованием различных материалов (грязиль, соус и пр.)	19	19(1/18)	Консультация, просмотр
4.	Натюрморт из гипсовой с розетки с двумя и более осями и бытовых предметов с предварительным эскизом / задача на материальность и освещение	19	19(1/18)	Консультация, просмотр
5.	Тональный рисунок висящей драпировки с предварительным эскизом	16	16(1/15)	Консультация, просмотр
6.	Грязиль. Простой натюрморт с «активной» драпировкой при искусственном свете	14	14(1/13)	Консультация, просмотр
7.	Тональный рисунок натюрморта с драпировкой и шаром	14	14(1/13)	Консультация, просмотр
8.	Многофигурный натюрморт из предметов различной материальности эскиз/ перенос на формат/	16	16(1/15)	Консультация, просмотр

	раскрытие основных отношений			
9.	Зарисовки драпировок мягкими материалами. (гризайль, соус)	10	10(1/9)	Консультация, просмотр
	Итого	128		
	ЖИВОПИСЬ			
1.	Вводное занятие. Беседа по технике безопасности.	1	1	
2.	Натюрморт из 2-3-х предметов. Освоение формы и пространства	18	18(2/16)	Консультация, просмотр
3.	Натюрморт из 3-4-х предметов. Задачи на освещение/ материальность/ колорит	24	24 (4/20)	Консультация, просмотр
4.	Натюрморт из 3-4-х предметов. Акварельная миниатюра.	33	33 (3/30)	Консультация, просмотр
5.	Тематический натюрморт из бытовых предметов различной материальности / итоговый	20	20 (1/20)	Консультация, просмотр
	Итого	96		
	КОМПОЗИЦИЯ			
1.	Композиционные аранжировки работ старых мастеров различными материалами. Наброски и зарисовки.	8	8 (1/7)	Консультация, просмотр.
2.	Основы формальной композиции	8	8 (1/7)	Консультация, просмотр.
3.	Литературные сказки. Аранжировка композиционного фрагмента. Бумага, акварель	8	8 (1/7)	Консультация, просмотр

4.	Композиционные упражнения по наблюдению	8	8 (1/7)	Консультация, просмотр
	Итого	32		
	Всего	256		

** ведущий педагог, в целях повышения качества образования, руководствуясь методической целесообразностью и по согласованию с Художественным советом, имеет право: изменять темы заданий; корректировать количество времени, отводимое на освоение той или иной темы; проявлять инициативу и дополнять содержание программы инновационными разработками.*

*** программа курса предполагает возможность, в случае желания обучающегося или его законного представителя, повторного прохождения программы того или иного модуля («ступени»).*

Рекомендации по содержанию самостоятельной домашней работы учащихся.

Этюды и зарисовки - 5 шт.(в неделю)

Темы :

- фрукты, овощи, простые предметы при различном освещении (дневное, искусственное)
- простая постановка (2-3 предмета) при различном освещении (дневное, искусственное, против света) - задача на состояние
- Этюды на материальность (стекло, металл, дерево и пр.)
- Интерьер
- Человек (группа людей) в среде.

Драпировка (гризайль) .1 шт. в 2 недели

Эскизы натюрмортов не менее 3-5 в неделю

Темы натюрмортов: 3-4 предмета (различной материальности) при различном освещении (дневное, искусственное, против света). Желательно выполнение, по крайней мере, одной

постановки при 2-х различных освещениях. В идеале - в трёх вариантах: гризайль, живопись (при искусственном свете) и живопись при дневном.³

Копия (аранжировка) натюрморта

1 шт. в месяц (не стоит слишком вылезать за формат А4)

Наброски – 30шт.в неделю

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- усиленное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Самостоятельные упражнения по живописи, рисунку и композиции ставят своей целью развить наблюдательность учащихся, которая должна сопровождаться набросками с натуры и по представлению, с тем, что бы добиться слияния наблюдения, размышления и воображения.

Знания по живописи, рисунку, композиции учащиеся получают как в процессе работы над упражнениями, так и при решении тематических заданий, когда они используют конкретные наблюдения, мимолетные наброски, которых по мере накопления становится достаточно для обобщения, для формирования того или иного теоретического понятия.

Надо иметь в виду, что многие понятия усваиваются только в результате неоднократных повторений и упражнений.

Преподаватель в зависимости от условий работы в классе, от задач, на которых необходимо заострить внимание класса, может мотивированно, по согласованию с учебной частью менять некоторые темы упражнений и время на их выполнение.

³ Задание может быть выполнено в виде штудий небольшого размера, но с максимальным вниманием к материальности предметов.

Классные занятия включают в себя работу по нескольким направлениям:
Занятия в помощь индивидуальной работе над эскизами: беседы, обсуждения, экскурсии, консультации в ходе выполнения эскиза, чтение литературы, выполнение зарисовок с натуры и пр.

Материально-техническое обеспечение курса

Реализация программы дисциплины требует наличия:

Очный формат

Мастерской по живописи и рисунку

Мастерская должна быть оснащена:

натурными столами/ подиумами,

мольбертами,

стульями и табуретами;

предметами натурального фонда.

Дистанционный формат

устройство коммуникации (ПК или иное) с доступом к сети интернет

вебкамера;

микрофон;

Список рекомендуемой литературы

- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., Прогресс, 1974.
- Гавриляченко С.А. Композиция в учебном рисунке. М.:СканРус, 2010.
- Дейнека А.А. Учись рисовать. М., Академия художеств, 1961; М., 2002г.
- Иттен И. Искусство формы. Изд. Дмитрий Аронов, М., 2011.
- Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве//Вопросы философии, 1966, №10.
- Ломов О. «Искусство восприятия плаката» М., 1982.
- Михайлов Д. Школа изобразительного искусства. М., 2009.
- Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М., Интерпракс, 1994
- Фаворский В.А. О композиции //Искусство, 1983, №1,2.
- Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986.

- Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половине России XX века. М.: Педагогика, 2002.
- Фаворский В.А. О рисунке и композиции. Фрунзе, 1966
- Школа изобразительного искусства в десяти выпусках, Издание третье, М., Изобразительное искусство, 1986, 1988, 1989

Список дополнительной литературы

- «Диалоги о культуре и искусстве»: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Пермь, 26–27 окт. 2016 г.). В 2 ч. : ч. 1 / отв. ред. А. В. Макина; ред. кол.: А. А. Лисенкова, Я. А. Афанасенко, Е. В. Баталина-Корнева, А. В. Бушмаков, М. М. Чудинова; Перм. гос. ин-т культуры. – Пермь,
- Дополнительное профессиональное образование в условиях модернизации: материалы четвертой всероссийской научно-практической интернет-конференции// Ярославль, 2012.
- Зубрилин К.М. Изобразительное искусство в системе дополнительного образования// Инновационная педагогическая деятельность. 2015. №2.
- Коваленко Л.В. Культурогенез российского образования: традиционные и модернизационные аспекты. Автореферат на соискание ученой степени кандидата философских наук, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», Ростов-на-Дону, 2018
- Ломов, С. П. Живопись / С. П. Ломов. – М.:Агар, 2008. 232 с.
- Лузан В. С. Культурная политика Российской Федерации в период с 1991 по 2017 годы: культурологический анализ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора культурологии, ФГЛОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, 2018
- Мелик-Пашаев А.А. «О состоянии и возможностях художественного образования» 2008
- Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: Альянс. 2014. – 250, 1 с.