

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 № <u>2</u> от « <u>16</u> » <u>02</u> 2024 г.	« <u>16</u> » <u>02</u> 2024г. Директор МЦХШ при РАХ _____ /Марков Н.В./

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа художественно – эстетической направленности «Подготовка к школе» по специальности «Живопись» и «Дизайн»

Срок реализации – 1 год

Автор-составитель:
Чилингарова К.Ю.

Москва 2023

Пояснительная записка

В разработке Программы учитываются следующие нормативно – правовые документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
4. Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Письмо Минкультуры России от 21.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ).
5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")
6. Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»
7. Конвенция ООН о правах ребенка.
8. УСТАВ федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств».

Программа учебного курса «Подготовка к школе» составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и программы основного общего образования с учётом требований стандартов второго поколения ФГОС.

Цели и задачи программы «Подготовка к школе»

Основными целями программы являются:

- 1) создание условий для выявления из числа потенциальных абитуриентов детей, наиболее одаренных в области изобразительного искусства;
- 2) методически и психологически корректное проведение цикла учебных заданий и упражнений, призванных качественно подготовить абитуриентов к сдаче приемных экзаменов в МЦХШ.

Задачи программы включают в себя:

- 1) донесение до абитуриентов и их родителей или опекунов основных художественных принципов, лежащих в основе обучения в МЦХШ;
- 2) практическое ознакомление потенциальных абитуриентов с элементарными приемами создания изображения на картинной плоскости;
- 3) практическое ознакомление потенциальных абитуриентов с приемами работы с натуры, и, путем системы практических упражнений, выработку у них навыка точного следования натуре;
- 4) практическое ознакомление потенциальных абитуриентов с простейшими приемами композиционного построения изображения на плоскости;
- 5) практическое ознакомление потенциальных абитуриентов с приемами работы над сюжетной композицией;
- 6) усвоение потенциальными абитуриентами основных понятий и терминов, используемых при работе над композицией, живописью и рисунком.

Важной частью программы «Подготовка к школе» является еженедельный контроль за выполнением потенциальными абитуриентами домашних заданий, которые являются логическим продолжением аудиторной работы в свете рекомендаций, данных преподавателем каждому из них в индивидуальном порядке.

Образовательная программа «Подготовка к школе» составлена с учетом того, что потенциальные абитуриенты не обладают какими-либо навыками грамотного ведения работы с натуры и построения сюжетной композиции, что является препятствием для проявления их творческого потенциала. Поэтому **основной задачей** программы является устранение этого препятствия путем проведения систематического цикла практических заданий низшей категории сложности.

Таким образом могут быть созданы условия для выявления среди абитуриентов, находящихся на примерно одном уровне профессиональной подготовки, наиболее творчески мыслящих, активных и трудоспособных. Это необходимо для того, чтобы по результатам творческого конкурса и вступительных экзаменов приемная комиссия МЦХШ приняла верное решение, зачислив в школу по-настоящему художественно одаренных детей.

Целевая аудитория программы: учащиеся 3-4 класса общеобразовательной школы,

абитуриенты МЦХШ при РАХ.

Результат освоения программы

Результатом освоения программы “Подготовка к школе” является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных и графических работ с натуры, в том числе:
 - знаний свойств живописных и графических материалов, их возможностей и эстетических качеств;
 - знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя; умений видеть и передавать цветовые и тональные отношения в условиях пространственно-воздушной среды; умений изображать объекты предметного мира,
 - навыков последовательного ведения живописных и графических работ;
- формирование понятие о композиции как о главном формообразующем факторе в изобразительном искусстве и о цельности зрительного восприятия, как главной задачи в работе над композицией.
- развитие творческого воображения, фантазии, наблюдательности и зрительной памяти, как важнейших элементов композиционного мышления.
- усвоение понятий и терминов, используемых при работе над композицией, живописью и рисунком.
- знакомство обучающегося с основными этапами работы над созданием произведения (тема, фэрэскиз, сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа)

Критерии, применяемые в МЦХШ при оценке работ абитуриентов

Предмет «Рисунок»

Оценка «отлично» (5)

1. Композиционно грамотное размещение предметов на картинной плоскости (листе);
2. Точное изображение пропорций изображаемых предметов;
3. Владение основами прямой перспективы при изображении предметов на картинной плоскости;
4. Умелое изображение светотени, передающее характер освещения изображаемых предметов;

5. Умение изобразить тональную насыщенность изображаемых предметов;
6. Владение основами воздушной перспективы при изображении предметов на картинной плоскости;
7. Грамотное и умелое использование материала (карандаш) при выполнении экзаменационной работы.

Предмет «Живопись»

Оценка «отлично» (5)

1. Композиционно грамотное размещение предметов на картинной плоскости;
2. Точное изображение пропорций изображаемых предметов;
3. Владение основами прямой перспективы при изображении предметов на картинной плоскости;
4. Умелое изображение светотени, передающее характер освещения изображаемых предметов;
5. Умение изобразить тональную и цветовую насыщенность изображаемых предметов;
6. Владение основами воздушной перспективы при изображении предметов на картинной плоскости;
7. Умение изобразить влияние особенностей освещения на локальный цвет изображаемых предметов;
8. Умение добиться колористической гармонии изображаемого;
9. Грамотное и умелое использование материала (акварель) при выполнении экзаменационной работы.

Предмет «Сюжетная композиция»

Оценка «отлично» (5)

1. Умение добиться читаемости изображенного сюжета.
2. Умение самостоятельно найти оригинальный способ раскрытия темы, так как любой плагиат влечет за собой безапелляционное выставление неудовлетворительной оценки.

Поскольку список тем, одна из которых может быть предложена, как экзаменационная, публикуется заранее (не менее, чем за месяц до начала экзамена), незнание материала не может быть смягчающим обстоятельством при выставлении оценки;

3. Умение использовать приемы свето-теневого и колористического решения для достижения композиционной цельности и пластической выразительности.

Несоответствие экзаменационной работы одному или нескольким из перечисленных критериев ведет к обоснованному снижению оценки, вплоть до неудовлетворительной (2).

Объем учебного времени, предусмотренный программой на реализацию изучаемого курса

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) курса «Подготовка к школе» со сроком обучения 1 год составляет 192 часа (32 учебных недели).

Курс рассчитан на 1 год обучения по 6 академических часов в неделю.

Учебно-тематический план

Наименование разделов и тем	Основные часы	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Всего часов
		Содержание учебного материала	
<p>Тема 1. Рисунок.</p> <p>Начальные сведения. Линейные построения на примере простых предметов. Начальные понятия о тоне, объеме и световоздушной перспективе.</p>	1	<p>Вводная беседа, показ образцовых работ из методического фонда. Подготовка художественных материалов для рисования (демонстрация техники профессионального оттачивания карандашей, подготовка ластика и бумаги), организация рабочего пространства.</p>	1
<p>Изображение простых предметов природного происхождения. Понятие о линейном построении осевой симметрии. Простой натюрморт из двух предметов разной массы. Подготовка к выполнению экзаменационной работы.</p>			

	2	Наглядная демонстрация способа линейного построения предмета на плоскости (определение оси предмета, нахождение пропорциональных соотношений сторон предмета, контурное определение массы предмета).	3
	3	Практические упражнения на линейное построение простых предметов.	12
	4	Наглядная демонстрация способов набора тона (штриховки) простым карандашом. Практические упражнения по штриховке.	6
	5	Простая постановка из одного предмета простой формы природного происхождения (фрукты) на условно белом фоне при боковом дневном освещении. Начало работы тоном, разъяснение порядка распределения тональных градаций освещения на поверхности предмета (блик, полутон, полутень, собственная тень, рефлекс).	12
	6	Постановка из 2-х предметов простой формы природного происхождения (фрукты, овощи) на условно белом фоне при боковом дневном освещении. Определение пространственного соотношения предметов (ближе-дальше) с помощью изображения воздушной перспективы. Связь неподвижного предмета с плоскостью, на которой он находится, способ пространственного изображения падающих теней.	12
	7	Демонстрация способа линейного построения осевой симметрии (определение пропорций, нахождение оси симметрии, перспективное изображение эллипсов).	12
	8	Практические упражнения на линейное построение предметов с применением системы построения осевой симметрии.	12
	9	Простой натюрморт из двух предметов разной массы и разной фактуры (крынка и яблоко). Понятие о формате картинной плоскости натюрморта. Понятие о композиции простого натюрморта из двух предметов разной массы. Понятие о соотношении объемных предметов с горизонтальной и вертикальной частями фона.	14
	10	Подготовительные упражнения для выполнения экзаменационной работы.	12

<p>Тема 2. Живопись Начальные сведения. Техника карандашной линейной прорисовки. Приемы послойного наложения акварельных красок. Изображение простых предметов природного происхождения. Простой натюрморт из двух предметов на цветном фоне при боковом дневном освещении. Подготовка к выполнению экзаменационной работы.</p>	11	<p>Вводная беседа, показ образцовых работ из методического фонда. Подготовка художественных материалов, организация рабочего пространства.</p>	1
	12	<p>Наглядная демонстрация способа ведения акварельного этюда (прорисовка, методика послойного наложения красочных слоев, понятие о прописи и цветном рефлексе).</p>	5
	13	<p>Постановка из одного предмета простой формы природного происхождения (фрукты) на условно белом фоне при боковом дневном освещении. Понятие о локальном цвете предмета</p>	6
	14	<p>Постановка из 2-х предметов простой формы природного происхождения (фрукты, овощи) на условно белом фоне при боковом дневном освещении. Определение пространственного соотношения предметов (ближе-дальше) с помощью изображения воздушной перспективы. Связь неподвижного предмета с плоскостью, на которой он находится, способ пространственного изображения падающих теней. Понятие о пространственном соотношении теплого и холодного в живописи.</p>	12

	15	<p>Постановка из одного предмета простой формы природного происхождения (фрукты) на цветном фоне при боковом дневном освещении.</p> <p>Понятие о цветном рефлексе, как части собственной тени предмета.</p> <p>Понятие о том, как нужно писать цветной, плоский фон.</p>	12
	16	<p>Постановка из 2-х предметов простой формы природного происхождения (фрукты, овощи) на цветном фоне при боковом дневном освещении.</p> <p>Связь неподвижного предмета с плоскостью, на которой он находится, способ пространственного изображения падающих теней.</p>	12
	17	<p>Простой натюрморт из двух предметов разной массы и разной фактуры (крынка и яблоко) на цветном фоне.</p> <p>Понятие о формате картинной плоскости натюрморта.</p> <p>Понятие о композиции простого натюрморта из двух предметов разной массы.</p> <p>Понятие о соотношении объемных предметов с горизонтальной и вертикальной частями фона.</p>	12
	18	<p>Подготовительные упражнения для выполнения экзаменационной работы.</p>	6
<p>Тема 3. Композиция Начальные сведения о сюжетной композиции. Порядок работы над сюжетной композицией. Эскизы и прорисовки. Черно-белая сюжетная композиция. Сюжетная композиция в цвете. Подготовка к сдаче экзамена по композиции.</p>	19	<p>Вводная беседа, показ образцовых работ из методического фонда.</p>	1
	20	<p>Понятие о том, как нужно собирать материал для сюжетной композиции.</p> <p>Понятие о том, что такое в композиции эскиз и прорисовка под живопись.</p>	2

	21	Работа над черно-белой композицией на темы из русских народных сказок.	6
	22	Работа над цветной композицией на темы из русских народных сказок. Понятие о колористическом единстве композиции. Взаимосвязь сюжета композиции и её колористического решения.	12
	23	Подготовительные упражнения для выполнения экзаменационной работы.	9
		<i>Итого</i>	192

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Для работы подготовительного отделения требуется учебная мастерская, оборудованная мольбертами, табуретками, подиумами для натюрмортов, предметами натюрмортного фонда, столом и стулом для преподавателя.

Методы обучения:

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 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.

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, выставления оценок и пр.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время); 3 раза в год;
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 1 раз в год.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится во внеаудиторное время в виде творческого просмотра по окончании четверти согласно Учебному плану МЦХШ.

Содержание самостоятельной домашней работы учащихся

Живопись:

Этюды фруктов, овощей, простых предметов при различном освещении (дневное, искусственное);

простой натюрморт (2-3 предмета).

Рисунок:

Рисунок фруктов, овощей, простых предметов при различном освещении (дневное, искусственное);

простой натюрморт (2-3 предмета)

- Наброски людей и животных - 30 шт. (в неделю)

Композиция:

сбор материала, фор-эскизы, эскизы, работа над оригинальной композицией.

Список необходимых материалов

1. Планшет 30×40- 6 шт.
2. Бумага для акварели «Гознак» торшон мелкозернистый
3. Бумага для рисунка «Гознак»
4. Набор карандашей
5. Ластик мягкий
6. Резак
7. Акварель «Невская палитра» (24, 36 цветов)
8. Палитра бумажная (можно альбом для рисования) А4
9. Кисти: колонок круглый № 4, № 6, № 8;
Колонок плоский № 14;
Белка круглая № 10.
10. Хлопчатобумажная тряпочка
11. Скотч малярный (бумажный)
12. Банка пластиковая для воды.

Список рекомендуемой литературы

- Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. М.: Искусство, 1955.
- Барщ А.О. наброски и зарисовки. Изд-во М.: Искусство, 1970.
- Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.
- Волошин М.А. В.И. Суриков. Л, 1985.
- Грабарь И.Э. История русского искусства. В 13 томах. М., 1953.
- Дейнека А.А. Учитесь рисовать. М., 1961 – 2005.
- Дневник Э. Делакруа. В 2-х томах. М., 1961.
- Дунаев М.М. В.Э. Борисов-Мусатов. М., 1993.
- Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи, живописца и скульптора Флорентийского. М., 1934.
- Крымов Н.П. Художник и педагог. М.: Изобразительное искусство, 1989.
- Нестеров М.В. Письма. Избранное. Л., 1988.
- Петров-Водкин К.С. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., 1970.
- Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы. М., 1986.
- Салтыков А.А. О некоторых пространственных отношениях в произведениях византийской и древнерусской живописи // Древнерусское искусство 15-17 веков. Сборник статей. М., 1981.
- Сысоев В.П. Александр Дейнека. М.: Изобразительное искусство, 1972.
- Третьяков Н.Н. Образ в искусстве (основы композиции). Свято-Введенская Оптина Пустынь, 2001.
- Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. М.: Союз художников, 1988.
- Чилингарова К.Ю. Преподавание предмета «живопись» на начальном этапе обучения в Московской центральной художественной школе. 2022г. М.
- Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832 – 1919 г. М., 1953.
- Яблонская М.Н. К.Н. Истомина. М.: Советский художник, 1972.
- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., Прогресс, 1974.
- Гавриляченко С.А. Композиция в учебном рисунке. М.:СканРус, 2010.
- Дейнека А.А. Учитесь 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. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986.
- Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половине 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Календарный учебный график

По дополнительной образовательной общеразвивающей программе
«Подготовка к школе по специальности «Живопись» 4 класс»
1 год обучения
на 2022-2023 учебный год

№ п/п	Месяц	Дата	Тема занятия	Кол-во часов	Всего
1	Сентябрь	21	Тема 1. Рисунок Начальные сведения	1	1
2		21 23	Изображение простых предметов природного происхождения.	2 1	3
3	Октябрь	23	Практические упражнения на линейное построение простых предметов	2	12
28		3			
30		3			
5		3			
7		1			
4		7 12 14	Практические упражнения по штриховке	2 3 1	6
5	Ноябрь	14	Простая постановка из одного предмета простой формы природного происхождения (фрукты) на условно белом фоне при боковом дневном освещении	2	12
19		3			
21		3			
2		3			
9		1			
6		9 11 16 18 23	Постановка из 2-х предметов простой формы природного происхождения (фрукты, овощи) на условно белом фоне при боковом дневном освещении	2 3 3 3 1	12
7	Декабрь	23	Демонстрация способа линейного построения осевой симметрии	2	12
25		3			
30		3			
2		3			
7		1			
8		7 9 14 16 21	Практические упражнения на линейное построение предметов с применением системы построения осевой симметрии	2 3 3 3 1	12
9	Январь	21	Простой натюрморт из двух предметов разной массы и разной фактуры	2	14
23		3			
28		3			
30		3			
11		3			

10		13 18 20 25	Подготовительные упражнения для выполнения экзаменационной работы	3 3 3 3	12
11		27	Тема 2. Живопись Начальные сведения	1	1
12	Февраль	27 1	Наглядная демонстрация способа ведения акварельного этюда	2 3	5
13		3 8	Постановка из одного предмета простой формы природного происхождения (фрукты) на условно белом фоне при боковом дневном освещении	3 3	6
14		10 15 17 22	Постановка из 2-х предметов простой формы природного происхождения (фрукты, овощи) на условно белом фоне при боковом дневном освещении	3 3 3 3	12
15	Март	24 1 3 10	Постановка из одного предмета простой формы природного происхождения (фрукты) на цветном фоне при боковом дневном освещении	3 3 3 3	12
16		15 17 22 24	Постановка из 2-х предметов простой формы природного происхождения (фрукты, овощи) на цветном фоне при боковом дневном освещении	3 3 3 3	12
	Апрель	29 31 5 7	Простой натюрморт из двух предметов разной массы и разной фактуры (крынка и яблоко) на цветном фоне	3 3 3 3	12
		12 14	Подготовительные упражнения для выполнения экзаменационной работы	3 3	6
17		19	Тема 3. Композиция Начальные сведения о сюжетной композиции. Сбор материала	1 2	3
18		21 26	Работа над черно-белой композицией на темы из русских народных сказок	3 3	6
19	Май	28 3 5 12	Работа над цветной композицией на темы из русских народных сказок	3 3 3 3	12
20		17 19 24	Подготовительные упражнения для выполнения экзаменационной работы	3 3 3	9
			Всего		192