

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>1</u> от <u>«28» 08</u> 2019 г.	<u>«30» 08</u> 2019 г. Директор МЦХШ при РАХ /Губанов Д.В./ Приказ № <u>199/07</u> от <u>«30» 08</u> 2019 г.

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Летняя школа»

Срок реализации основной программы – 10 дней
Срок реализации программы ИНТЕНСИВ – 5 дней

Авторы-составители:
Кузнецов Н.Н.
Фертман Е.С.
Под общей редакцией
Лавриненко Н.В.

Москва 2019

Пояснительная записка

Программа разработана с учетом следующих нормативно – правовых документов:

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 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
3. Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.
4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497.
5. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
6. Санитарно- эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).
7. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251 -03 (введенные 20 июня 2003года постановлением Главного Санитарного врача РФ 3 апреля 2003г. № 27 Д).
8. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Минобрнауки России от 11.06.02 № 30-15-433/16).
9. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ;
10. Конвенция ООН о правах ребенка
11. Приказ «Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001 г. № 2688.
12. УСТАВ федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств»

Основная цель программы:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы формирования образовательных запросов и потребностей детей; развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности.

Задачи программы:

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в системы мировой и отечественной культур;
- определенное государственным стандартом качество образования, обеспечивающее уровень развития детей, адекватный современному уровню общественного развития;
- целостность процесса психофизического, умственного и духовного развития личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья детей, их эмоциональное благополучие и положительную социализацию.

Условия достижения цели и задач программы:

Максимальная занятость детей и подростков в каникулярное время; профилактика правонарушений.

Основные направления программы:

Содержание программы предполагает:

- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения.

Сроки реализации программы:

Срок реализации основной программы – 10 дней, срок реализации программы ИНТЕНСИВ - 5 дней.

Ожидаемые результаты:

- расширение возможностей для творческого развития детей и подростков, их профессионального самоопределения, реализации их потенциала;
- обеспечение занятости детей, подростков в каникулярное время;
- создание современных условий для творческого развития, духовно - нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей.

Актуальность разработки данной программы:

Проблема организации детского и подросткового досуга особенно остро стоит в настоящее время, поскольку современный ребенок взрослеет и развивается в напряженной социальной обстановке. Свободное каникулярное время учащихся, подчас даже вне их желания, заполняется отрицательными моментами: сложностями в отношениях с родителями или неблагополучием семьи, влиянием молодежной субкультуры, средств массовой информации, отсутствием материального достатка в семье и т. д. Ребенок организует свое свободное время в связи со своими интересами и потребностями.

Задача школы – направить деятельность и освоение окружающего мира ребенка в положительное конструктивное русло, по возможности нейтрализовать или хотя бы сгладить отрицательные социальные воздействия. Кроме этого, чтобы ребенок не потерялся в современной жизни, важно уже в школе помочь ему с самоопределением, показать, как можно правильно реализовать свои возможности.

Досуговая и дополнительная образовательная деятельность организуется на принципах разумности, разнообразия, системности, опоры на интересы и потребности детей, добровольности участия в мероприятиях.

Ценностными приоритетами программы «Летняя школа» являются:

- поддержка и развитие детского творчества;
- воспитание культуры здорового образа жизни;
- саморазвитие личности;
- создание условий для педагогического творчества;
- открытость системы дополнительного художественного образования детей;
- научно-методическое обеспечение программы дополнительного образования детей;

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

Выявление творчески - одаренных детей, адресная поддержка одарённых детей.

Возраст обучающихся по программе: 10-16 лет.

Продолжительность одной смены по программе **ИНТЕНСИВ** составляет 5 рабочих дней.

Расписание занятий по программе «Летняя школа»:

1.Сокращенная смена (неделя) - ИНТЕНСИВ :

Время	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
09.00 - 09.30	Завтрак	Завтрак	Завтрак	Завтрак	Завтрак
09.30 - 11.00	Класс рисунка/Скульптура	Класс живописи/Скульптура	Класс рисунка/Скульптура	Класс рисунка/Скульптура	Класс живописи/Скульптура
11.00 - 11.15	Второй завтрак	Второй завтрак	Второй завтрак	Второй завтрак	Второй завтрак
11.15 - 13.00	Класс рисунка/Скульптура	Класс живописи/Скульптура	Класс рисунка/Скульптура	Класс рисунка/Скульптура	Класс живописи/Скульптура
13.00 - 14.00	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена (сокращенная)	Обед, большая перемена
14.00 - 18.30	Пленэр (полдник с собой)	Экскурсия в музей, пленэр (полдник с собой)	Пленэр (полдник с собой)	Пленэр (полдник с собой)	Итоговый просмотр, вручение Сертификатов об окончании Летней школы, фотосессия
18.30 - 19.00	Ужин	Ужин	Ужин	Ужин	Ужин

Продолжительность одной смены по основной программе составляет 10 рабочих дней.

2.Полная смена (2 недели) :

Первая неделя:

Время	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
09:00 - 09:30	Завтрак	Завтрак	Завтрак	Завтрак	Завтрак
09:30 - 11:00	Класс рисунка/Скульптура	Класс живописи/Скульптура	Класс рисунка/Скульптура	Класс живописи/Скульптура	Класс рисунка/Скульптура

Время	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
11:00 - 11:15	Второй завтрак	Второй завтрак	Второй завтрак	Второй завтрак	Второй завтрак
11:15 - 13:00	Класс рисунка/Скульптура	Класс живописи/Скульптура	Класс рисунка/Скульптура	Класс живописи/Скульптура	Класс рисунка/Скульптура
13:00 - 14:00	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена
14:00 - 18:30	Пленэр (полдник с собой)	Экскурсия в музей, пленэр (полдник с собой)	Пленэр (полдник с собой)	Экскурсия в музей, пленэр (полдник с собой)	Пленэр (полдник с собой)
18:30 - 19:00	Ужин	Ужин	Ужин	Ужин	Ужин

Вторая неделя:

Время	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
09:00 - 09:30	Завтрак	Завтрак	Завтрак	Завтрак	Завтрак
09:30 - 11:00	Класс живописи/Скульптура	Класс рисунка/Скульптура	Класс живописи/Скульптура	Класс рисунка/Скульптура	Класс живописи/Скульптура
11:00 - 11:15	Второй завтрак	Второй завтрак	Второй завтрак	Второй завтрак	Второй завтрак
11:15 - 13:00	Класс живописи/Скульптура	Класс рисунка/Скульптура	Класс живописи/Скульптура	Класс рисунка/Скульптура	Класс живописи/Скульптура
13:00 - 14:00	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена (сокращенная)	Обед, большая перемена
14:00 - 18:30	Пленэр (полдник с собой)	Экскурсия в музей, пленэр (полдник с собой)	Пленэр (полдник с собой)	Большой выездной пленэр	Итоговый просмотр, вручение Сертификатов об окончании Летней школы, фотосессия
18:30 - 19:00	Ужин	Ужин	Ужин	Ужин	Ужин

Процесс обучения по программе «Летняя школа» предусматривает разделение участников (по результатам просмотра либо тестового задания) на две группы (внутри возрастной группы):

- Группа углубленного изучения, куда принимаются дети, систематически занимающиеся изобразительным искусством в ДШИ, ДХШ, различных студиях и по программам индивидуального обучения
- Группа начальной стадии изучения, куда принимаются дети только начинающие заниматься изобразительным искусством, или имеющие интерес и желание попробовать.

Программа «Летняя школа» предусматривает распределение участников по следующим возрастным группам:

- 10-12 лет
- 13-14 лет
- 15-16 лет

Дополнительная программа художественно-эстетической направленности «Летняя школа» представлена следующими модулями:

1.Сокращенная смена (неделя) ИНТЕНСИВ :

название модуля	количество часов
<i>Пленэр</i>	12
<i>Живопись</i>	4
<i>Рисунок</i>	8
<i>Композиция</i>	4
<i>Скульптура</i>	4
<i>История искусств (в рамках экскурсии в музей)</i>	4

2.Полная смена (2 недели) :

название модуля	количество часов
<i>Пленэр</i>	24
<i>Живопись</i>	8
<i>Рисунок</i>	12
<i>Композиция</i>	8
<i>Скульптура</i>	8
<i>История искусств (в рамках экскурсии в музей)</i>	12

В программе «Летняя школа» сохранена преемственность методологических традиций МЦХШ при РАХ. При её разработке были учтены многолетние методические разработки, накопленные в этой области преподавателями школы.

Программа ориентирована на формирование навыков профессионального мастерства в области пластических искусств.

Интегрированный процесс обучения позволяет наиболее полно объединять учебную и внеурочную сферы деятельности ребенка, корректировать образовательную траекторию обучающихся, влиять на функциональный комплекс образовательных и социокультурных процессов.

Художественно-эстетическое направление является одним из важных направлений дополнительного образования. Здесь активизируется приобщение детей к истокам отечественной культуры, развивается художественное образование, раскрывается творческий потенциал. Задания даются педагогом в соответствии с уровнем каждой группы.

Рисунок

Дополнительная программа (модуль) художественно-эстетической направленности «**Рисунок**» рассчитана на 12 (8) часов.

Пояснительная записка

1.1 Введение:

Основная задача обучения по программе «Летняя школа» заключается в освоении профессиональных художественных навыков на основе традиций русской реалистической школы. Рисунок является фундаментом реалистического изобразительного искусства, одной из основных дисциплин в процессе профессионального художественного обучения.

Но, однако, никакой метод, никакая стройная система на практике не будут иметь силы, если преподаватель не будет видеть индивидуальности учеников, не будет учитывать одаренность и психологию каждого ученика, всей группы.

Содержание изучаемых тем постепенно усложняется с каждой новой темой обучения. Обучение профессиональному языку должно сопутствовать развитию способности творческого восприятия действительности.

1.3 Цель и задачи учебного предмета:

Целью учебного предмета «Рисунок» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Прежде всего, учащиеся должны научиться видеть, для этого они должны выработать привычку внимательно смотреть, наблюдать при помощи самого удобного метода: от простого к сложному. Затем они приобретают навыки профессионального выполнения рисунка, исходя из понятия, что рисунок - это монохромное воспроизведение

действительности при помощи линий, светотени, тона графическими средствами: карандашом, углем, сангиной, пером и т.д.

Задачи учебного предмета:

Задача преподавателя – привить интерес к работе над рисунком, внимательно и требовательно относиться к ученикам, ценить их индивидуальность, поощрять творческую активность. Развитие наблюдательности, воображения и фантазии.

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков по выполнению творческих работ, в том числе:

знаний основных законов композиции, их возможностей и эстетических качеств;

знаний разнообразных методик работы над рисунком;

знаний художественных и эстетических свойств тона, основных закономерностей создания тонального строя композиции;

умений понимать и передавать эмоциональный строй в условиях тональной среды;

умений изображать в перспективе объекты предметного мира, композиционного пространства;

навыков в использовании разных материалов;

навыков последовательного ведения работы над рисунком;

- формирование у одаренных учеников комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Работа в аудитории под руководством педагога сочетается с работой на пленэре также под руководством, и самостоятельно.

Занятия по предмету «Рисунок» осуществляются в форме групповых занятий. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами общего и индивидуального подходов.

1.5 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).

Регулярно по усмотрению педагога проводятся просмотры.

Содержание учебного предмета

Большая часть заданий выполняются учеником как работа в аудитории. Количество работ определяется преподавателем исходя из возможностей ученика. Плодотворная самостоятельная работа является непременным условием успешного обучения. В привычку обучающегося должно войти постоянное выполнение набросков и зарисовок в специальном альбоме.

Знакомство с теорией рисунка, перспективы и методикой в работе над рисунком:

1.Зарисовки овощей, фруктов, грибов на светлом фоне. Предварительный линейный рисунок, проверка рисунка по вертикалям и горизонталям. Переход к изображению формы тоном. Границы светотени, свет, блик, полутон и тень, рефлекс - передача объёма, тонального силуэта.

Первые задания по рисунку направлены на развитие и закрепление элементарных навыков рисования - правильное устройство рабочего места, посадка за мольбертом, выбор бумаги и карандашей, использование линий и штриховки, развитие глазомера и чувства композиции (грамотного размещения рисунка на листе).

2.Следующие задания направлены на знакомство с правилами светотеневого построения формы. Геометрические фигуры на боковом освещении. Ученикам теоретически объясняются законы светотени. Знакомство с основами перспективы. Линия горизонта. Построение эллипса с помощью вертикальной оси и перпендикуляра.

Рисунок последовательно начинать с линейного построения и завершать полной тональной проработкой формы и цвета.

3. Натюрморт из 2-3 предметов. Выполнение эскиза. Работа над линейным рисунком. Переход к работе в тоне. Особое внимание уделяется законам светотени, а также тоновым акцентам.

4.Рисунок драпировки. Цель - изучение закономерностей в рисовании складок. Драпировка укрепляется на доске с несколькими складками и освещается сбоку. Свет подчёркивает объём складок. Складки приобретают форму конусов, цилиндров и тонируются по законам светотеневого лепки.

5.Гипсовая розетка или простой орнамент при боковом освещении. Композиционно в листе находится объём гипсовой плиты и выстраивается по законам перспективы, затем на плите располагается орнамент. Подготовительный рисунок проверяется преподавателем. Только после проверки ученик переходит к работе тоном. С помощью падающих теней гипсовый орнамент надо связать со средой (фоном, драпировкой).

6.В натюрморте с гипсовым орнаментом помимо орнамента может находиться ваза простой формы, кисти, книга. Эскиз для натюрморта обязателен. Построение натюрморта в

пространстве производится по законам перспективы, с точной передачей пропорций. В работе тоном особое внимание уделяется тональным акцентам. Особое значение предаётся культуре штриховки: размеру штриха, пересечениям, работе штрихом по форме.

11. Переход к изучению головы человека. Промежуточной стадией, при переходе к рисунку головы могут быть рисунки черепа Гипсовая классическая голова. Работа над эскизом. Расположение головы на листе и работа над линейным рисунком. Проверка рисунка по вертикалям и горизонталям, проверка углов, измерение пропорций с помощью карандаша в вытянутой руке. Внимательная работа над пропорциями и сходством с натурой. Работа над построением головы, затем работа в тоне. Желательно сохранить светлую тональность гипса.

13. Постановка "Атрибуты искусства" может включать в себя часть интерьера мастерской, мольберт, гипсовый бюст или орнамент, вазу, 2-3 драпировки. На эскизах находятся различные композиционные решения и выбирается самый удачный вариант. Ученику необходимо использовать при построении предметов интерьера знания в области перспективы. Освещение интерьера боковое или против света.

Живопись

Дополнительная программа (модуль) художественно-эстетической направленности «**Живопись**» рассчитана на 8(4) часов.

Пояснительная записка

1.1 Введение:

Накопленный за последние десятилетия уникальный опыт МЦХШ в преподавании нашел логическое отражение в программе по живописи и помог сделать ее ясной, цельной и стройной, адаптированной к современному ученику и новому времени.

Главным достижением можно считать возникновение в школе последовательного, поступательного преподавания живописи на всех ступенях обучения ученика. Программа связывает в систему живопись с рисунком. Последовательность выполнения программы укрепляет в ученике живописное восприятие природы.

Обнаружение внутренних и внешних ритмических структур, взаимодействие их с форматом, а также работа с деталью, определение её места в системе общей композиции, соединило три ранее различные дисциплины - рисунок, живопись, композицию — в единое художественное целое. Реалистическая живопись для ученика сегодня - не только сложная система цветовых и тональных отношений, а еще и осмысленная необходимость пластической идеи, закреплённой простыми и сложными композиционными структурами.

Содержание изучаемых тем постепенно усложняется с каждой новой темой обучения.

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром.

1.3 Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Задачи учебного предмета:

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

знаний разнообразных техник акварельной живописи;

знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях световоздушной среды;

умений изображать объекты предметного мира, живописное пространство;

навыков в использовании живописных материалов;

навыков последовательного ведения живописной работы.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Работа в аудитории под руководством педагога сочетается с работой на пленэре также под руководством, и самостоятельно.

Занятия по предмету «Живопись» осуществляются в форме групповых занятий. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами общего и индивидуального подходов.

1.5 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).

Еженедельно по усмотрению педагога проводятся просмотры.

1.7. Результат освоения программы «Живопись».

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

знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,

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;

навыки в использовании основных техник и материалов;

навыки последовательного ведения живописной работы.

Содержание учебного предмета

В основном учащиеся обучаются акварельной живописи. Если в начале учащимся преподаются основы понимания цвета, живописной среды, прививаются навыки работы акварелью и осуществляется окончательный отход от плоскостного изображения зрительного образа, присущего начинающим, к пространственному, от раскрашивания к живописному решению, то в дальнейшем решаются более сложные колористические и декоративные задачи.

В процессе преподавания всегда едины требования: крепкий рисунок под живопись и работа цветовыми отношениями.

В акварели - прозрачность и профессиональные навыки выражения. В дальнейшем - подмалёвок и вначале работы ясная передача больших отношений, определенность цветового решения, единая цветовая организация живописного произведения.

Задача реалистического изображения предмета в цвете должна быть увязана с восприятием учащимися всех качеств, присущих этому предмету, его назначение, целесообразность формы, окраски, а также среды, в которой он находится.

Ученики должны хорошо усвоить, что цвет является неотъемлемым признаком предмета.

Очень важно сохранить в учащихся непосредственность их цветового восприятия и постоянно иметь в виду, что путь воспитания цветового вкуса в профессиональном учебном заведении должен отличаться от пути развития учащихся в кружках самодеятельности.

Так же, как и в рисунке, учащиеся должны чередовать работу в классе выполнением пленэрных заданий.

1. Мелкие предметы на светлом фоне.

Первые задания по живописи направлены на развитие и закрепление элементарных навыков работы кистями и красками - правильное устройство рабочего места, посадка за мольбертом, выбор бумаги и кистей, использование разных способов работы акварельными красками, развитие глазомера и чувства цвета.

Мелкие предметы: утварь, листья, ягоды требуют точности в рисунке, внимательности и сосредоточенности в работе красками. Предметы выполняются в натуральном размере с передачей объёма и падающими тенями на светлом фоне.

2. Одиночные предметы на светлом фоне.

Овощи и фрукты на светлом фоне выполняются в размере А-5 или несколько предметов на одном листе. Карандашом намечается точный рисунок предмета одной тонкой линией. Работа красками начинается со светлого фона, затем блик, свет, полутон и тень накладываются прозрачными слоями. Каждый слой лессировки высушивается, затем прокладывается следующий, доводя работу до законченности.

3. Одиночные предметы на цветном фоне.

В задании на цветном фоне прежде выполняются светлые предметы, а затем фон. После первой прокладки цветного фона тени на предметах приходится усиливать. На примере этого задания учеников знакомят с законами взаимодействия дополнительных цветов.

4. Работа над эскизами.

Эскизы натюрмортов в разных цветовых гаммах выполняются в размере 10-12 см. по большой стороне. Это задание развивает композиционное мышление, чувство композиционного равновесия на листе, приучает правильно брать тональные и цветовые отношения.

5. Натюрморт из 2-3 предметов на светлом фоне.

Самый удачный эскиз до размера А-4. Большое внимание уделяется подготовительному рисунку. Рисунок под акварель выполняется одной тонкой линией. Работа красками начинается со светлых предметов. Эскиз в процессе работы должен быть прикреплён на мольберте. Работа доводится до цельного, законченного состояния.

6. Натюрморт из 2-3 предметов на цветном фоне.

Ученику следует вспомнить, разъяснить и закрепить следующие понятия: единство освещения характеризуется не только светом и тенью (как тональные отношения), но и разницей в цвете на свету, в полутонах и в тенях. Если свет тёплый - тень холодная (или наоборот). Особенно важно понять и почувствовать, что отношение к тёплому (на свету) и холодному (в тени) не как к потемнению или осветлению одного и того же локального (собственного) цвета, а как к одному цвету на свету и совсем другому в тени.

7.Этюд чучела.

Этюд чучела маленькой птицы. Первый этап работы над рисунком. Знакомство с анатомией птицы. Помимо тональных и цветовых отношений в этом задании надо передать характер птицы, материальность оперенья.

8.Натюрморт из бытовых предметов с эскизом.

Натюрморт из бытовых предметов с горшком, тарелкой, полотенцем, овощами и фруктами требует знаний, почерпнутых на уроках рисунка. На эскизе находится композиционное решение, затем эскиз выполняется в тоне и в цвете. Эскиз увеличивается до нужного размера и ученик переходит к работе над живописью. Особое внимание уделяется общему тону.

11.Натюрморт с гипсовым орнаментом.

Натюрморт с гипсовым орнаментом требует грамотного рисунка, знания законов перспективы. Все тончайшие оттенки гипса надо передать, не перегрузив общий тон, вылепить объём.

14.Натюрморт "Атрибуты искусства" с эскизом.

Натюрморт "Атрибуты искусства" потребует несколько вариантов композиционного решения. Цельность охвата глазами всего пространства интерьера очень важны в работе.

Время, отведенное на усмотрение преподавателя, должно использоваться для поисков методических путей целесообразного решения тех или иных живописных задач, для запаса времени при выполнении продолжительных заданий. В эти часы могут быть проведены кратковременные этюды, в которых учащиеся должны решать отдельные задачи, поставленные преподавателем.

Композиция

Дополнительная программа (модуль) художественно-эстетической направленности «**Композиция**» рассчитана на 8 (4) часов.

1.1 Введение:

Композиция является основой художественного творчества, в ней отражается активное отношение художника к жизни.

Термин «Композиция» – означает сложение, соединение частей в гармоничное целое. С помощью композиции художник воплощает свою идею в художественный образ.

1.2 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе:

Программа учебного предмета «Композиция» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к программам в области изобразительного искусства.

Содержание программы отвечает целям и задачам по начальному художественному образованию.

Главный закон композиции – цельность. Все элементы композиции находятся во взаимной связи и зависимости, подчиняясь логике воплощения замысла художника. Ни форма, ни цвет не существуют сами по себе, а только в отношении к целому. В композиции художник создаёт живой конструктивный принцип, способный служить основой будущего произведения, объединить в одно целое все его детали. Эта закономерность связи всех элементов произведения в искусстве выражается ритмом, мелодией, музыкальным началом композиции. (Е.А. Кибрик).

1.3 Цель и задачи учебного предмета:

Воспитание активного, творческого отношения ученика к работе над композицией.

Конечная цель обучения этому предмету – это осознанная самостоятельная работа над композицией, достижение законченного цельного профессионально-грамотного результата.

Задачи учебного предмета:

Задача преподавателя – привить интерес к работе над композицией, внимательно и требовательно относиться к ученикам, ценить их индивидуальность, поощрять творческую активность. Развитие наблюдательности, воображения и фантазии.

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков по выполнению творческих работ, в том числе:

знаний основных законов композиции, их возможностей и эстетических качеств;

знаний разнообразных методик работы над композицией;

знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя композиции;

умений понимать и передавать эмоциональный строй в условиях цветовой среды;

умений изображать в перспективе объекты предметного мира, композиционного пространства;

навыков в использовании разных материалов;

навыков последовательного ведения работы над композицией.

Для развития наблюдательности учениками выполняются наброски и зарисовки с натуры. Для этой цели у каждого учащегося должен быть всегда при себе альбом для зарисовок. На основе собранного материала могут быть выполнены композиции по наблюдениям.

Содержание учебного предмета:

Знакомство с теорией композиции и методикой в работе над композицией:

- Композиционное пространство (плоскость – глубина)

- Типы композиций: орнаментальная, пирамидальная, диагональная, одноплановая, многоплановая, замкнутая, фрагментарная и т. д.

- Художественные средства и приёмы композиции

Ритм – организующее начало в построении композиционного пространства, его музыкальная основа, жизненный пульс художественного произведения.

- Группировка фигур. Объединение фигур единым действием. Выделение композиционного центра. Связь фигур с пейзажем, архитектурой, интерьером. – Движение и статика в композиции.

- – Симметрия и асимметрия.
- – Композиционное равновесие.
- – Точка зрения в композиции. Высокий, низкий, средний горизонт.

- Освещение в композиции.

- Боковое, фронтальное, против света, дневное, искусственное и т. д.

- Тональное решение.

- Цвет и колорит.

- Разнообразные цветовые гаммы, контрастные, монохромные и т. д.

- Выразительность приёма контрастов в композиции:

- большое и маленькое, объёмное и плоское, тёмное и светлое.
-

Композиция по наблюдениям

Композиция по наблюдениям напрямую связана с нашей жизнью. Это сцены увиденные автором, осмысленные, пластически разработанные и доведённые до художественного образа, отражающего современность. Работа над композицией по наблюдениям начинается со сбора материала, т.е. зарисовок и набросков с натуры. В метро, на улице, в музее или ином месте автор фиксирует свои наблюдения на листах набросков. Постепенно складывается художественный образ будущей композиции.

Работа над эскизами композиции по наблюдениям.

Первые эскизы линейные, затем в тоне и цвете выполняются в размере 10-15 см. по большой стороне. Делаются варианты в разных цветовых колоритах. Определяется высота линии горизонта, пластическая разработка фигур, находится освещение сцены, решается, что самое светлое, что самое тёмное. Особое значение имеют: композиционный центр, распределение фигур и предметов по планам. Целное гармоничное завершение работы в тоне и цвете - итог работы.

Накопление опыта в работе над композицией, приобретение профессиональных навыков, дадут возможность учащимся более свободно раскрывать свой творческий потенциал.

Скульптура

Дополнительная программа (модуль) художественно-эстетической направленности «Скульптура» рассчитана на 8 (4) часов.

Эта программа решает задачи творческого художественного развития детей средствами скульптуры, повышения культурного уровня и овладения ими первоначальными профессиональными художественными навыками. Программа рассчитана на детей и подростков, желающих получить первоначальные профессиональные навыки в скульптуре, с учетом возраста и индивидуальной успеваемости каждого ученика.

Разделение на этапы предполагает подвижность временных и возрастных границ в соответствии с индивидуальными возможностями. В зависимости от результата освоения учеником пройденного этапа, следующий этап может быть скорректирован.

В основу первого этапа программы легли традиции анималистического направления. Второй этап обучения в основном включает в себя элементы академической школы.

В программе учитываются:

1. психологические возрастные особенности учащихся;
2. принцип постепенного освоения предмета от простого к сложному;
3. доступность и простота преподнесения материала в соответствии с возрастом и способностями обучающегося.

I этап – наглядность, работа по образцам, с натуры.

II этап – анализ, изучение натуры, анатомического строения; творческое видение и осмысление окружающего мира (натуры);

В результате занятий ребенок должен овладеть следующими знаниями и навыками:

1. Владение материалами (глина).
2. Умение лепить и рисовать с натуры (постановка художественного взгляда на натуру).
3. Овладение начальными понятиями о композиции.
4. Овладение основами изготовления каркасов и работой из пластилина.
5. Переход на качественно новое понимание пластики и умение изображать предмет, верно передавая его пропорции, форму, конструкцию, движение.
6. Умение наблюдать натуру и выбирать в ней то, что необходимо для работы (т.е. начальные основы анализа натуры).
7. Умение последовательно и самостоятельно вести свою работу.
8. Овладение навыками реалистической скульптуры. Изучение анатомии человека и животных.

1. Основы пластики и освоение простой формы

Задачи:

1. Познакомить со скульптурными материалами. Освоить технику работы в глине. Научить пользоваться скульптурными инструментами и организовывать свое рабочее место. Умение подготовить глину к работе.
2. Познакомить с основными профессиональными понятиями и терминами (форма, пластика, пропорции, ритм и т.д.).

Темы:

1. Знакомство с материалами
2. Лепка простого по форме животного
3. Лепка сказочных персонажей

2. Изображение животных (анималистическая скульптура)

Задачи:

1. Особенности пропорций у разных животных, характерность объемов.
2. Изучение движения животных. Особенности пластики разных животных.
3. Состояние животного.

Темы:

1. Мои знакомые звери
2. Птицы
3. Динозавры (и др. доисторические животные)
4. Лепка животного в характерном движении
5. «Необычное животное»

3. Лепка с натуры

Задачи:

1. Первоначальные навыки работы с натуры.
2. Умение наблюдать, видеть пропорции, характер изображаемого предмета и уметь передать это в объеме.
3. Умение работать самостоятельно, умение завершать свою работу. Выработать трудолюбие, организованность, целеустремленность.

Темы:

1. Лепка натюрморта из овощей и фруктов
2. Лепка кленового листа
3. Лепка башмака
4. Лепка ракушки
5. Лепка чучела утки или сороки

6. Этюды животных с натуры

Задачи:

Изучение анатомического строения человека.

Темы:

Изучение анатомии человека: лепка черепа

Пленэр

Дополнительная программа (модуль) художественно-эстетической направленности «Пленэр» рассчитана на 24 (12) часов.

Пояснительная записка

1.1 Введение:

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 приёмы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

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

В заданиях по пленэру используются композиционные правила, приёмы и средства (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, целостность и т.д.), все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка.

При выполнении живописных этюдов используются навыки работы с акварелью, темперой, гуашью, графическими материалами, умения грамотно находить тональные и цветовые отношения.

1.3 Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Пленэр» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Целью учебного предмета «Пленэр» также является воспитание любви и бережного отношения к родной природе в процессе работы с натуры.

Задачи учебного предмета:

- приобретение навыков работы с натуры на открытом воздухе;
- формирование умения передавать характер освещения в зависимости от времени дня и погодных условий;
- приобретение навыков грамотного выбора мотива для этюда;
- приобретение навыков правильного распределения рабочего времени;
- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры

1.4 Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме групповых занятий на открытом воздухе. В случае плохой погоды занятия можно проводить в различных музеях, работать над зарисовками и набросками, сбором материала для композиции.

Занятия по программе носят практический характер и включают в себя выполнение конкретных заданий.

1.5 Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

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

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

1.6 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждому учащемуся необходимо иметь индивидуальные художественные принадлежности (этюдник, стул складной, зонт, материалы для работы).

Содержание учебного предмета

Целью обучения предмету «Пленэр» является выработка у учащихся навыков последовательного ведения работы в различных техниках живописи и рисунка в условиях работы на открытом воздухе. Учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, развиваются навыки правильного распределения рабочего времени.

Практика в условиях городской среды и сельской местности предполагает умение хорошо ориентироваться, правильно выбрать место для этюда.

Одной из важных задач предмета «Пленэр» является передача общего характера местности, образа данной городской среды либо сельской местности.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: работа по наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени отводится на графику, половина – на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

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 натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние природы в колористическом решении пейзажа;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- 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.

1.Зарисовки и этюды мелких предметов (цветы, листья, ветви).

Учащиеся рисуют и пишут этюды фруктов, лопухов, цветов, травинков и т. д. («ботаника»). На пленэре не должно быть работ вне состояния, абстрактных этюдов без передачи светотени и воздушной среды.

В быстрой зарисовке в тоне нужно изображать натуру уже в том или ином состоянии; в карандаше почувствовать пленэр, уделять большое внимание композиционному соотношению: борьбе света и тени как композиционному смыслу.

2.Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа.

Выполнение тщательных «ботанических» этюдов, зарисовок на передачу света и тени, состояний дня. Зарисовки животных, подробное изучение отдельно стоящих деревьев, перспектив улиц, ландшафтных композиций и т.д.

3.Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми.

Понятие общего тона и тонально-цветовых отношений в пленэрной живописи и графике. Интересное композиционное решение. Передача пространства Передача различного состояния погоды, времени дня, освещения.

4.Длительные этюды и зарисовки пейзажа.

Образ в пейзаже. Последовательное ведение работы, завершенность. Умение находить пространственное решение. Этюды и зарисовки пейзажа с открытым пространством, архитектурой, планами.

5.Архитектурные мотивы.

Образ архитектурного сооружения. Соотношение масштабов зданий, деревьев, фигур. Выразительность ритмов. Грамотное построение в перспективе.

6.Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на отдыхе, за работой).

Связь со станковой композицией. Характерные живописно-пластические особенности фигур разных людей. Формирование навыков передачи портретного сходства и характерности фигур. Совершенствование технических приёмов работы различными материалами.

7.Линейная и световоздушная перспектива в пейзаже.

Передача пространства с соблюдением плановости и перспективы.

Дополнительная программа (модуль) художественно-эстетической направленности «Пленэр» предусматривает посещение обучающимися: ЦПКиО имени М.Горького, Парк Искусств Музеон, Крутицкое подворье, музей-заповедник Коломенское.

История искусств

Программа «Летняя школа» подразумевает посещение учащимися музеев с экскурсией и последующим обсуждением увиденного.

Дополнительная программа (модуль) художественно-эстетической направленности «История искусств» рассчитана на 24 (12) часов.

Обучающиеся по программе «Летняя школа» посещают филиалы Третьяковской галереи, Пушкинский музей, музей современного искусства «Гараж», Центр Искусств «Москва» (на выбор). В музеях организуются экскурсии.

Целью предмета «История искусств» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы теоретических знаний.

Интегрированный процесс обучения по программе «Летняя школа» позволяет наиболее полно объединить аудиторную и внеаудиторную деятельность ребенка, корректировать образовательную траекторию обучающихся, влиять на функциональный комплекс образовательного процесса.

Посещение обучающимися музеев и выставок является особо значимой частью культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в системы мировой и отечественной культур.

Знакомство с художественной культурой расширяет возможности для творческого развития детей и подростков, их профессионального самоопределения. приобщение детей к истокам отечественной культуры

Третьяковская галерея – одно из самых посещаемых мест в Москве. Коллекция музея насчитывает более ста восьмидесяти тысяч экспонатов из разных видов изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура.

«Новая Третьяковка» отличается более современным стилем экспозиции. Кроме советского и постсоветского искусства, авангарда, реализма и других направления известных художников и скульпторов, здесь выставлены экспонаты новых течений.

Музей современного искусства «Гараж» отражает актуальные процессы в русской и международной культуре, являясь прогрессивно мыслящим современным музеем. Основная цель Музея — знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и осмысление опыта современного российского искусства в интернациональном контексте.

Музей Центр Искусств «Москва» – это территория искусства в самом центре города. Здесь представлены шедевры живописи из частных собраний, которые никогда прежде не демонстрировались широкой аудитории. Экспозиция Центра постоянно меняется: одни полотна возвращаются в частные собрания, их место занимают другие. Раз в несколько месяцев открывается новая выставка шедевров. В одном представлении задействовано сразу несколько видов искусства.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

В результате освоения обучающимися программы «Летняя школа» формируются следующие компетенции:

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

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

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

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

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

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.

Последовательно вести работу над композицией.

Владеть различными приёмами выполнения живописных и графических работ.

Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

По завершению программы проводится просмотр работ, выполненных во время обучения. Для обучающихся очень важно сравнение и выявление того, что удалось сделать в коллективе и, что они поняли и смогли развить в самостоятельных работах.

Список литературы

Алексеев С.О. О колорите. - М.. 1974г.

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., 2003г.

Беда Г. В. Живопись. - М.. 1986г.

Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004г.

Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родиик, 2002г.

Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников.- М.: Арт-Родиик, 2004г.

Г.Вёльфлин. «Основные понятия истории искусств», М.,2013г.

Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение. 1992г.

Волков Н.Н. «Композиция в живописи».- М., 2014г.

Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985г.

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997г.

Гавриляченко С.А. Композиция в учебном рисунке. М.:СканРус, 2010г.

Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004г.

Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора, М. 1992г.

Дейнека А.А. Учись рисовать. М., Академия художеств, 1961; М., 2002г.

Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2019г.

Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986г.

Иттен И. Искусство формы. Изд. Дмитрий Аронов, М., 2011г.

Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992г.

Коненков С. Мой век, М. 1972г.

Лантери Э. Лепка, М. 2006г.

Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996г.

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи.-Обнинск: Титул, - 1996г.

Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002г.

Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005г.

Образовательные программы МЦХШ при РАХ.

Материалы:

- Краски художественные акварельные Санкт-Петербургского завода «Невская Палитра» - «Сонет» наборы по 16 или 24 цвета или «Белые Ночи».
- Наиболее подходящий - набор «Белые Ночи» 24 цвета с пластиковой коробкой-палитрой. Также хорошо подойдет набор художественных красок «Петербургская классика» Завода-изготовителя «Аква-Колор». (В наборе отсутствует палитра!).
- В случае, если в наборе красок отсутствует коробка-палитра, необходима палитра или пластиковая (корейского производства Mijello), или, металлическая эмалированная.
- Можно использовать их, вставив ванночки с краской в эти коробки.
- Бумага акварельная в склейках формата А4 или А3.
- Качество бумаги- по возможности. Оптимально - CANSON, FABRIANO, WINSOR&NEWTON.
- Баночка для воды и ёмкость для воды

- Кисти для акварели. Хорошо подойдут из искусственного волоса (синтетика). Они более упругие, чем кисти из белки.

Кисти нужны в количестве 3-5 штук разной толщины. От тонких до больших. Также отлично подойдут кисти колонок.

Оптимально - колонок круглый (№3, 5), белка круглая (№6. 12), белка плоская (№10), щетина или синтетика плоская (№2)

- Бумага чертежная ГОЗНАК А4, А3
- Графитовые карандаши разной твердости КООН-I-NOR (НВ В 2В 3В 4В). Оптимальным будет набор карандашей.
- Точилка или ножик для карандашей
- Ластик, клячка КООН-I-NOR, MILAN
- Скотч бумажный (малярный)
- Салфетки для кистей (салфетки для кухни)
- Блокнот для эскизов и набросков
- Папка для работ
- Раскладной стульчик
- Головной убор, крем от загара

PS. Для работы акварелью на пленэре не обязательно пользоваться этюдниками, так как их достаточно тяжело носить с собой. Брать с собой на пленэр сумку, положив в неё всё необходимое для работы, удобнее, чем носить этюдник.