

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Характеристика учебного предмета, его место и роль
в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Изобразительная деятельность» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.

Программа учебного предмета «Изобразительная деятельность» направлена на художественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым, обеспечивая формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей.

Программа направлена на знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства, о правилах изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, об основах цветоведения, о формальной композиции, о способах работы с различными художественными материалами и техниками, способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и подростков и формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Начальные знания по изобразительной грамоте и владение художественными материалами и техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой собственный язык изобразительного искусства, язык, при помощи которого учащиеся смогут передавать свои мысли и впечатления.

В основе педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих способностей учащихся.

Срок реализации программы

При реализации программы «Изобразительная деятельность» со сроком обучения 4 года продолжительность учебных занятий с первого по четвертые годы обучения составляет 280 часов в год.

В год 35 недель по 2 часа в неделю.

Программа рассчитана на учащихся, приступивших к занятиям от 7 до 9 лет.

Цель учебного предмета

Целью программы является общеэстетическое воспитание, приобретение практических умений и навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Задачи учебного предмета

Задачами учебного предмета являются:

- знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства;
- формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;
- формирование знаний об основах цветоведения;
- формирование знаний о формальной композиции;
- формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами и техниками;

- развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания художественного образа;
- развитие зрительной и вербальной памяти;
- развитие образного мышления и воображения;
- формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
- воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.

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 репродукций и иллюстраций, аудио и видеоряда).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного искусства.

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

Содержание учебного предмета

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане. Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Задания учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста.

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям.

Учебно-тематический план по направлению «Изобразительная деятельность» 1-й год обучения

№ п/п	Наименования разделов и тем	Количество часов аудиторной нагрузки
	Раздел 1. Виды искусства	
1	Знакомство с видами искусства (музыка, изобразительное искусство, литература, театр)	1
2	Виды изобразительного искусства	1
	Раздел 2. Ознакомление с материалами и инструментами, способами их использования для изображения и художественного выражения	
3	Карандаши, бумага	4
4	Кисти, краска	4

5	Техника рисования как совокупность навыков, способов, приемов	2
6	Ритм в музыке, рисунке, живописи, литературе.	1
7	Развитие чувства ритма как неотъемлемой части в организации пространства и плоскости	2
8	Развитие чувства индивидуальности цвета	1
9	Осознание себя в мире цвета, звука, движения	3
10	Плоскость и пространство	1
11	Формирование навыка творческой организации пространства - «располагать», «сочинять», «составлять» (композиция)	3
12	Общие принципы организации композиционного равновесия на плоскости и в пространстве	4
13	Произвольное цветовое пятно как импульс для работы воображения. Пятно «плюс» тема (море, пустыня, ночь и т. д.) Эмоциональное восприятие формы	2
14	Контраст и соотношение форм Цвет, как источник эмоционального восприятия формы	2
15	Связь между миром цвета и миром собственных чувств, эмоций, настроений Развитие психологической взаимосвязи с творческой формой в пространстве и на плоскости (силуэт)	4
16	Первоначальное представление о средствах создания образа на основе портретной и музыкальной характеристики (воспроизведение образа на плоскости (эскиз)	4
17	Взаимодействие цветовых линий, пятен, точек в сочетании с музыкальным звуком Создание цветомузыкальных композиций	1
18	Смешанный цвет	2
19	Ощущение изменений в окружающей природе	4
20	Осознание связи между миром цвета и миром собственных чувств, эмоций, настроений	2
21	Фантазия на основе реальных образов природы (природные формы и их декоративная переработка)	4
	Раздел 3. Орнамент и его композиция	
22	Сферы применения декоративной композиции	1
23	Классификация орнаментов	1
24	Средства художественной выразительности орнамента	2
25	Симметрия в орнаментах	3
26	Схемы построения ленточных орнаментов	3
27	Замкнутый орнамент	2
28	Сетчатый орнамент	2
29	Асимметрия - динамическое равновесие	2
30	Контраст	2
31	Цвет	2
	ИТОГО:	70

2-й год обучения

№ п/п	Наименования разделов и тем	Кол-во часов аудит нагрузки
	Раздел 1. Пленэр – правдивое отображение красочного богатства природы	
1.	Правила поведения на пленэре. Восприятие форм окружающей природы и воспроизведение их в рисунке. Классика в формах и проявлениях природы и классических музыкальных произведениях	4
2.	Перспектива – кажущееся изменение форм и размеров предметов и их окраски на расстоянии	2
3.	Линейная перспектива	4
4.	Воздушная перспектива	4
	Раздел 2. Живопись акварелью	
5.	Путешествуем по царству цвета. Цветовой круг	1
6.	Техника мокрым по мокрому. Цветы, деревья, ландшафты	4
7.	Техника лессировки	4
8.	Техника монотипии	4
	Раздел 3. Развитие фантазии на основе реальных образов	
9.	Представление о конфликтах (добро и зло)	2
10.	На основе прослушанных музыкальных произведений (музыкальных образах и их сопоставлении) формирование представления о конфликте через столкновение линии, цвета, фактуры, мазка	4
11.	Цвет и звуки музыки как носители определенного характера, настроения, чувства (холодные оттенки – теплые оттенки)	2
12.	Изменение «характера» цвета и его «настроения» во взаимодействии с другими цветами	2
13.	Упражнения на смену предлагаемых обстоятельств (жарко, вдруг подул ветер, пошел дождь и т. д.)	2
14.	Герои – антагонисты из любимой сказки (индивидуальный рисунок с устным комментарием)	3
	Раздел 4. Роспись (техники, приемы, изделия)	
15.	Мезенская роспись	4
16.	Городецкая роспись	4
17.	Хохломская роспись	6
18.	Пермогорская роспись	4
	Раздел 5. Натюрморт	
19.	Знакомство с натюрмортом	1
20.	Натюрморт «Фруктовая сказка»	9
	ИТОГО:	70

3-й год обучения

№ п/п	Наименования разделов и тем	Количество часов аудиторной нагрузки
	Раздел 1. Пленэр – правдивое отображение красочного богатства природы	
1.	Зарисовки деревьев разных пород и их частей с составлением палитры зеленых тонов	4
2.	Работа над композицией «На лесной поляне»	6
	Раздел 2. Живопись акварелью	
3.	Ландшафт. Животные и цветовая перспектива	4
4.	Моделирование образа на основе образа заданной эмоции. Создание линии «поющей», «танцующей», «плачущей» (с использованием цветового и тонального контраста)	2
5.	Искусство переживания как путь к творчеству. Творческая композиция с «переживанием» известных картин и скульптур (свободный выбор репродукций)	2
	Раздел 3. Развитие фантазии на основе реальных образов	
6.	Сказочные образы	6
7.	Формирование навыков выражения характера персонажей штрихом, линией, цветовым пятном, объемной массой	4
8.	Фантазия на основе трансформации образов предметного мира (сочинение и создание необыкновенных историй с обыкновенными вещами), воплощение событий на плоскости	4
9.	Развитие способности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением, формой	2
10.	Создание композиции на передачу настроения, впечатления, удивления, полученных от прочитанной сказки	8
	Раздел 4. Роспись (техники, приемы, изделия)	
11.	Роспись по керамике «Гжель»	6
12.	Роспись подносов «Жостово»	6
13.	Роспись лаковой миниатюры «Палех», «Холуй», «Мстёра», «Федоскино»	10
	Раздел 5. Натюрморт	
14.	Определение натюрморта. Построение натюрморта из 2-3-х предметов	2
15.	Тема натюрморта «Фруктовая сказка»	6
16.	Тема натюрморта «Букет цветов и яблоки»	6
	ИТОГО:	70

4-й год обучения

№ п/п	Наименования разделов и тем	Количество часов аудиторной нагрузки
	Раздел 1. Пленэр – правдивое отображение красочного богатства природы	
1.	Зарисовка строений, деревьев и их отражений в спокойной воде	4
2.	Этюд пейзажа с изображением водной поверхности и плавающих объектов на ней	2
3.	Композиция «Мой край»	6
	Раздел 2. Живопись с использованием новых материалов (темпера, гуашь, пастель)	
4.	Знакомство с возможностями использования новых материалов в живописи	1
5.	Изображение пейзажей в разных техниках исполнения. Родная природа – лес, поле, озеро (гуашь)	6
6.	Морской и подводный пейзажи (пастель)	4
7.	На заготовках одной композиции показать: зимний, летний, осенний, весенний пейзажи	6
8.	На заготовках одной композиции показать: утренний, дневной, вечерний, ночной пейзажи	6
9.	На заготовках одной композиции показать: солнечный, дождливый, туманный, снежный пейзаж. Различные техники выполнения	6
	Раздел 3. Развитие фантазии на основе реальных образов	
10.	Искусство оформления книги. Иллюстрирование сказочных произведений	1
11.	Фантастические герои (с представлением отрывка из произведения)	6
12.	Буква – образ (растение, животное, человек и т. д.)	6
13.	Вензель. Узор из букв	5
14.	Оформление своих инициалов (сказочные буквы)	4
	Раздел 4. Портрет	
15.	Принципы построения портрета лица человека	1
16.	Портрет друга	6
	ИТОГО:	70

Методические требования

1. **Виды искусства.** Изобразительное искусство. Литература. Музыка. Театр. Искусство как творческое изображение жизни. Искусство переживания как путь к творчеству. Восприятие искусства. Художник и зритель. Общее в видах искусств. Средства выразительности. Художественный образ.

2. **Основы изобразительной грамоты.** Ознакомление с материалами и инструментами. Графические и живописные техники. Взаимодействие видов искусств. Цветоведение. Средства выразительности. Композиция. Организация пространства листа. Правила и приемы композиции. Искусство переживания как путь к творчеству.

3. **Орнамент и его композиция.** Применение. Стилизация. Виды орнаментов. Принципы построения. Символика цвета.

4. **Пленэр** – изображение красочного богатства природы. Гармония в природе, музыке, изобразительном искусстве. Сопоставление природных и искусственных форм. Зарисовки разных пород деревьев и их частей. Составление палитры зеленых тонов. Работа с натуры. Передача формы, окраски, характера предметов. Линейная и воздушная перспектива. Композиции по материалам пленэра «Мой край».

5. **Живопись акварелью.** Цветовой круг. Техники и приемы, особенности работы акварелью (лессировка, «по-сырому»).

6. **Развитие фантазии на основе реальных образов.** Сказочные образы. Взаимодействие видов искусств. Разнохарактерные персонажи. Создание образа графическими и живописными материалами. Искусство оформления книги. Буквица. Иллюстрации сказок. Взаимосвязь между цветом, звуком, движением, формой. Передача впечатления от прочитанного. Фантазия на основе трансформации образов предметного мира (сочинение и создание необыкновенных историй с обыкновенными вещами).

7. **Кистевая роспись.** Народные традиции в росписи дерева. Виды росписи: мезенская, городецкая, хохломская, пермогорская, гжельская, жостовская, палех. Особенности кистевой росписи разных видов. Выполнение элементов и создание собственных композиций. Единство формы и декора.

8. **Натюрморт.** Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Последовательность работы над натюрмортом. Особенности работы с натуры. Построение формы предметов. Тематический натюрморт. Художественный образ натюрморта.

9. **Пейзаж.** Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Изображение пейзажей в разных техниках. Морской пейзаж (марина). Космический пейзаж. Сказочный пейзаж. Пейзажи времен года, времени суток. Состояние в пейзаже.

10. **Портрет.** Портрет как жанр изобразительного искусства. Виды портретов. Пропорции лица и фигуры человека. Передача характера. Портрет друга. Передача настроения. Художественный образ.

11. Требования к уровню подготовки обучающихся

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает предмет - первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства;

- знания о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;
- знания об основах цветоведения;
- знания о формальной композиции (принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии);
- умение и навыки работы с различными художественными материалами и техниками;
- навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и техник;
- умение раскрывать образное решение в художественно-творческих работах.

Формы и методы контроля. Критерии оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и итоговую аттестацию.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческой выставки по окончании каждого года обучения. Преподаватель имеет возможность по

своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация в четвертом классе проводится в форме просмотра рисунков за четвертый год обучения и итоговой работы.

Итоговая работа предполагает создание работы, связанной единством замысла.

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, способность работать в различных техниках и материалах.

Итоговая работа может быть выполнена в любой изученной технике и выбирается самими учащимися.

Критерии оценок

По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

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

Методическое обеспечение учебного предмета

Основное учебное время предмета отводится для выполнения учащимися творческих заданий. Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить учащимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее плодотворно при чередовании теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной работе с каждым учеником.

Предмет знакомит учащихся с различными материалами и техниками, что способствует стимулированию интереса и творческой активности учащихся. Итогом освоения предмета «Изобразительная деятельность» становится выполнение учащимися итоговой работы на заданную тему. Технику исполнения учащиеся выбирают самостоятельно, исходя из своих возможностей и творческого замысла.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

В конце первого года обучения дети должны знать и уметь

В области композиционной организации изображения:

- гармонично заполнять всю поверхность листа элементами изображения;
- выбирать положение листа бумаги в зависимости от содержания, изображаемого;
- выбирать величину изображения предметов соответственно размеру листа;
- передавать смысловые связи предметов в сюжетном рисунке.

В области формы, пропорции, конструкции:

- уметь рисовать линии разного направления и характера;
- уметь рисовать предметы симметричной формы.

В области цвета:

- знать способы получения составных цветов, оттенков одного и того же цвета, светлых и темных оттенков;
- иметь понятие о теплой и холодной цветовых гаммах;

- чувствовать эмоционально-смысловое значение цвета.

В области передачи пространства:

- уметь передавать плановость пространства (ближе - ниже, дальше – выше), загороживание дальних предметов ближними;
- элементарно изображать замкнутое пространство: пол и заднюю стену.

В конце второго года обучения дети должны знать и уметь

В области *композиционной организации изображения*:

- уметь вести продолжительную работу над композицией, используя предварительные наброски;
- уметь передавать композиционное равновесие на листе бумаги при асимметричном заполнении плоскости.

В области формы, пропорции, конструкции:

- уметь находить контрастные формы;
- уметь передавать основную, функциональную конструкцию предметов.

В области цвета и освещения:

- объяснять и учитывать в работе роль цвета в создании настроения в рисунке;
- уметь изобразить пейзаж в характерной для данного времени года цветовой гамме.

В области передачи пространства:

- уметь передавать зрительное уменьшение удаленных предметов;
- уметь передавать глубину пространства путем изображения движущихся объектов и кругового размещения фигур.

В конце третьего года обучения дети должны знать и уметь

В области *композиционной организации изображения*:

- знать законы изображения (доминанта, контрапункт, пропорциональность в композиции);
- владеть понятиями композиционного смыслового равновесия, ритма и паузы;
- уметь передавать пространство с учетом линии горизонта;
- уметь находить композиционно - смысловой центр для создания единого целого через выразительную роль деталей;
- овладеть первоначальными навыками рисунка натюрморта из 2-х предметов с натуры.

В области формы, пропорции, конструкции:

- уметь пользоваться выразительными свойствами графического материала;
- уметь применять на практике основные правила перспективы;
- знать анатомическое строение животных;
- уметь составлять натюрморты из предметов, расположенных на различных пространственных уровнях.

В области цвета и освещения:

- уметь передавать возможности световоздушной среды и цветовых нюансов;
- знать возможности новых живописных техник («а-ля-прима», техника полусухой кистью);
- знать влияние среды на предметы («касание» предмета и фона).

В области передачи пространства:

- знать простейшие закономерности воздушной и линейной перспективы, правила объемного изображения предметов;
- уметь выделять границы света и тени, линии и уровня горизонта, точки схода.

В конце четвертого года обучения дети должны знать и уметь:

В области композиционной организации изображения:

- уметь вариативно решать тематические композиции, выбирая из предложенного - лучшее;
- уметь использовать этюды, зарисовки, наброски;
- знать последовательность работы над композицией;
- уметь тщательно прорабатывать индивидуальный характер персонажей и объектов среды.

В области формы, пропорции, конструкции:

- знать возможности новых материалов (темпера, гуашь);
- строить, ставить на плоскость и передавать с помощью светотени форму предметов;
- владеть графическими средствами изображения (линия, штрих, пятно);
- владеть навыками в выполнении линейного и живописного рисунка;
- выявлять и передавать характер изображаемого через правильно взятые пропорции.

В области цвета и освещения:

- знать закономерности ритмического построения цветовой плоскости листа;
- возможности ограниченной цветовой палитры с целью дальнейшего формирования практических навыков гармоничного сочетания цветов;
- возможности цвета в передаче формы и пространства;
- возможности живописи в передаче состояния среды и настроения человека.

Средства обучения

Для достижения успешного результата в освоении программы «Изобразительная деятельность» необходимы следующие учебно-методические пособия:

- наглядные методические пособия по темам;
- динамические таблицы;
- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам;
- видеоматериалы о видах искусства;
- интернет – ресурсы;
- репродукции работ художников.

Вспомогательные материалы

- карточки различных типов;
- таблицы;
- портреты;
- репродукции;
- справочные материалы.

7. Список методической литературы

1. Агамирян Ж. Детская картинная галерея. – М., 1979
2. Алексеева В.В. Что такое искусство? – М., 1991
3. Башилов Я.А. Ребенок-художник. - М., 1929
4. Белютин Э.М. Основы изобразительной грамоты. – М., 1961
5. Библер В.С. Мышление как творчество. – М., 1975
6. Богатырёв П.Г. Вопросы теории народного искусства. - М., 1971
7. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1987
8. Гросул Н.В. Художественный замысел и эскиз в детском изобразительном искусстве // Искусство в школе. – 1993: №3
9. Кастерман Ж. Живопись. Рисуй и самовыражайся. М., 2002
10. Кершенштейнер Г. Развитие художественного творчества ребенка. - М., 1914
11. Левин С.Д. Ваш ребенок рисует. – М., 1979
12. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству: художественное развитие ребенка в семье. – М., 1987
13. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. – М., 1981
14. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. – М., 1981
15. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. - М., 1983
16. Прете М.-К., Копальдо А. Творчество и выражение. В 2 ч. - М., 1981, 1985
17. Щербаков А.В. Искусство и художественное творчество детей /Под ред. Н.Н. Фоминой. – М., 1991
18. Щербаков В.С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. – М., 1969
19. Юсов Б.П. Вопросы художественного развития школьников в процессе изобразительной деятельности// Эстетическое воспитание школьной молодежи/ Под ред. Б.Лихачева, Г.Зальмона. – М., 1981

Список учебной литературы

1. Еременко Т. Вышивка. Техника. Приемы. - Издания. М., АСТ-пресс, 2000
2. Клиентов А. Народные промыслы. М., Белый город, 2010
3. Нанишвили Ирина. Вышивка бисером. Шаг за шагом. Харьков: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2007
4. Основы художественного ремесла. Ч. 1 / Под ред. В.А. Бородулина. М., 1986
5. Сокольникова Н.М. «Основы композиции», «Основы рисунка», «Основы живописи». Обнинск, «Титул», 1996
6. Тейт В. Полевые цветы в акварели. Серия «Уроки живописи». Издание на русском языке. М., Издательство «Кристина – Новый век», 2006
7. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. Ярославль: Академия развития, 2007
8. Шалаева Т.П. Учимся рисовать. М., АСТ Слово, 2010