

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа №42"
Северного административного округа города Москвы

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом № 65/ОД от «1» октября 2023 г.
ГБУДО г. Москвы "ДМШ №42"

ОДОБРЕНО:
Педагогическим советом
Протокол № 3 от «27» сентября 2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Музыкальный фольклор для детей 6 – 10 лет»
«Основы изобразительного искусства»

Возраст обучающихся: 6 - 10 лет
Срок реализации программы: 9 месяцев (72 занятий)
Количество часов в год: 144 часов

Разработчик:
преподаватель
Коршунова Е.В.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Сведения о затратах учебного времени;*
- *Годовые требования по классам;*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*

VI. Список рекомендованной методической литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Изобразительное искусство является одной из значительных областей художественной культуры и занимает важное место в художественном образовании. Программа учебного предмета «Живопись» разработана ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. И.Ф. Стравинского» (далее – Школа) на основе и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерством культуры РФ от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.

Обучение предмету «Живопись» включает в себя изучение законов построения, овладение учащимися пространственным рисунком; видами, техникой, средствами и закономерностями на основе системы натуральных постановок с разнообразными по характеру и последовательно усложняющимися задачами.

Программа рассчитана на учащихся 10-15 лет.

Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой художественной культуры.

Учебный предмет «Живопись» направлен на знакомство учащихся с первичными знаниями, умениями и навыками по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие учащихся, тем самым, обеспечивая формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей, в том числе:

- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и
- эстетических качеств;
- знаний разнообразных техник живописи;
- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- навыков в использовании основных техник и материалов;
- навыков последовательного ведения живописной работы; формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Срок реализации учебного предмета «Живопись»

Изучается учебный предмет «Живопись» в течение 4 классов.

Продолжительность учебных занятий с первого по четвертые годы обучения составляет 33 учебных недели в год.

Срок освоения программы для детей, поступивших в Школу в 1-й класс в возрасте с десяти лет до двенадцати лет включительно, составляет 4 года.

Продолжительность академического часа составляет 45 минут;

Количественный состав групп составляет в среднем 12 человек;

Выпускники IV класса считаются прошедшими полный курс обучения.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Живопись»:

Таблица 1

Содержание	1 год
Максимальная учебная нагрузка в часах	144

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе составляет около 12 человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цели и задачи учебного предмета «Живопись»

Цели:

- воспитательная, развивающая, обучающая;
- приобретение практических умений и навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося;
- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Задачи:

- знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства;
- формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;
- дать учащимся основы живописи, изобразительной грамоты;
- 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

В художественной педагогике применяется комплекс методов обучения. Мелкогрупповое и групповое обучение неразрывно связано с воспитанием учеников, с учетом его возрастных и психологических особенностей.

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация);
- практический;
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Живопись».

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по предмету «Живопись» оснащены партами, мольбертами, наглядными материалами.

В Школе имеется в наличии: выставочные площади, натурный фонд, класс теоретических дисциплин, класс скульптуры и библиотека. Помещения имеют звукоизоляцию и своевременно ремонтируются. Школа соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЖИВОПИСЬ»

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Живопись»

Таблица 2

Вид учебной работы, нагрузки	Всего часов	
Годы обучения	1 год	
Учебные недели в год	33	144

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Живопись», входящего в обязательную часть образовательной программы, распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени.

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Задания адаптированы и доступны для учащихся 10-15 лет, 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.

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных техниках.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «Живопись»

№№ пп	Тема	всего часов
1	Вводная беседа. Знакомство с предметом «Живопись», с материалами для работы живописью.	2
2	Знакомство с акварелью. Задание по отмывке. Простейшие приемы работы с акварелью	4
3	Живопись плоских предметов (листья разной конфигурации, цвета) с натуры. Акварель. Формат А3	4
4	Живопись объемных предметов (овощи, фрукты) Разность формы и цвета. Формат А3. Акварель	4
5	Живопись простейшего натюрморта из предметов быта на фоне нейтральной драпировки. Гризайль (Крынка, яблоко, драпировка) Акварель. Формат А3	4
6	Этюд натюрморта из овощей и фруктов на фоне драпировки в теплой гамме. Акварель. Формат А3	6
7	Живопись натюрморта из предметов быта в холодной гамме.	6
8	Этюд акварелью: цветок в стакане. Без карандаша. Формат А4	2
9	Живопись акварелью комнатного цветка в горшке.	8
10	Изображение животного, птицы (чучела) с натуры акварелью. Формат А3	8
11	Этюды фигуры человека с натуры. Знакомство с пропорциями фигуры. Акварель. Формат А3	10
12	Этюд акварелью: кукла с натуры. Формат А4	8
Итого		66

Примечание: преподаватель оставляет за собой право замены одного задания другим (или перестановки) по мере необходимости.

Годовые требования по классам

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.

Задания первого года обучения направлены на формирование базовых знаний по изображению отдельных предметов, групп предметов, что позволяет учащимся овладеть рисованием несложных натюрмортов.

Второй год обучения нацелен на формирование базовых знаний по изображению предметов, людей, птиц и мелких животных.

Третий год обучения – обогащение знаний, усложнение заданий.

Четвертый год направлен на более плотное знакомство с пропорциями и индивидуальными особенностями человека.

Программа знакомит учащихся с различными материалами и техниками, что способствует стимулированию интереса и творческой активности учащихся.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Вводная беседа. Общие сведения об акварели. Спектр. Основные цвета. Представление необходимых материалов: бумага, кисти, качество красок.

Тема 2. Знакомство с акварелью. Свободное покрытие плоскостей. Простейшие приемы работы акварелью. Краткие сведения по цветоведению. Отмывка. Задачи - решение светотеневых и живописных задач с помощью цветовых оттенков.

Цель упражнений – научить покрывать поверхности прямоугольников, добиваясь прозрачности.

Задание 1.1. Два прямоугольника (10х15см.) на акварельной бумаге 1/8 л. Один из прямоугольников разделим на 5 частей. Разведем жидко краску в небольшой углубленной емкости. Кистью возьмем краску и покроем оба квадрата слева направо, сверху вниз. И т.д. Ровное и ступенчатое покрытие.

Задание 1.2. Переход цвета от светлого к темному с вкраплением двух - трех цветов (10х15 см.)

Задание 1.3. Переход цвета от темного к светлому. Берлинская лазурь – понемногу прибавляем к ней желтый кадмий; к полученному цвету еще кадмия и т.д. (10х15 см.) Цель упражнения – достичь плавного перехода от одного цвета к другому.

Тема 3. Живопись плоских предметов (листья разной конфигурации, цвета) с натуры. Продолжаем знакомиться с акварелью. Отмывка листьев разных пород деревьев, многообразие цвета. Живопись по - сырому; многослойная акварель.

Тема 4. Живопись объемных предметов (овощи, фрукты) Разность формы и цвета. На листе Ф.А3 располагаем, по выбору, 5 – 6 овощей (или фруктов) разных по форме, цвету, фактуре, размеру. Цель задания – передать «живописную свежесть». Продолжаем знакомиться с акварелью. Живопись «по сырому», многослойная акварель.

Тема 5. Живопись простейшего натюрморта из предметов быта на фоне нейтральной драпировки. Гризайль (Крынка, яблоко, драпировка). Набросать общие контуры предметов легкими штрихами. Композиция листа. Расположение предметов на плоскости. Затем работаем одной краской, что позволит обойти сложности, возникающие при работе с несколькими красками. Акварель.

Тема 6. Этюд натюрморта из овощей и фруктов на фоне драпировки в теплой (нейтральной) гамме.

Подготовка работ к просмотру. Просмотр за полугодие. Просмотр является для учащихся срезом знаний за полугодие, отчет полученных умений,

навыков и знаний. Доработать, по необходимости, учебные работы, оформить к показу, представить с лучшей стороны. Просмотр проводится два раза в каждом году обучения: за 1 полугодие и за 2 полугодие.

Тема 8. Этюд акварелью: цветок в стакане. Без карандаша. Цель – научиться собранности, четкости выполнения поставленной задачи. Быстрая работа «по сырому». 1й этюд – роза в стакане граненом; 2й этюд – мелкие цветочки (незабудки голубые) в стеклянной вазочке с золотой каемочкой.

Тема 9. Живопись акварелью комнатного цветка в горшке. Цель – научиться работать комбинированно: «по – сухому» и «по – сырому» Задача: многослойная акварель.

Последовательное выполнение работы:

- карандашом намечаем линейный рисунок, компоновка листа;
- цветовая прокладка изображения цветка в горшке, подмалевки;
- уточнение цветовой гаммы.
- прокладываем полутени, тени, усиливая где надо цвет;
- последние мазки, акценты переднего края.

Тема 10. Изображение животного, птицы (чучела) с натуры акварелью.

Цель – приобрести опыт творческого подхода в осмыслении и передаче средствами живописи животного мира. Сначала – набросок акварелью. Затем более длительный.

Компоновка листа, линейный рисунок легкими нажимами карандаша.

Мазки кистью прокладываются по направлению перьев, передача фактуры и формы.

Тема 11. Этюды фигуры человека с натуры. Знакомство с пропорциями фигуры. Акварель. Цель: развитие творческого, активного восприятия натуры.

Задачи: передача объемности фигуры и ее положение в пространстве; создание цветового единства.

Тема 12. Этюд «кукла» с натуры. Цель – выполнение учащимися короткого этюда. Знакомство с пропорциями на примере куклы.

Сравнительный анализ в пропорциях человека и куклы. Акварель.

Задача: научить учащихся передавать форму человеческой фигуры цветом.

Особенности изображения куклы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Живопись», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- первичные знания о видах и технике выполнения Живописи;
- знания о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;
- знания об основах композиции;
- 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. - навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и техник;
- умение раскрывать образное решение в художественно-творческих работах.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Оценка качества реализации программы «Живопись» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Успеваемость учащихся проверяется на различных конкурсах и выставках, творческих просмотрах, контрольных уроках.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Кабинет оснащен необходимой мебелью: стол и стул преподавателя, шкаф для хранения учебных работ, шкаф с методическими пособиями и методической литературой; стулья, мольберты, в соответствии с количеством учащихся. Для более продуктивной работы учащихся: компьютер, большой телевизор для знакомства учащихся с различными источниками знаний и освоения предмета Живопись. Источник света в соответствии с санитарными нормами и дополнительными софитами; классная доска магнитная.

Наглядные пособия, методическая литература, стенды.

Учебный кабинет оснащен стендом со сменной экспозицией к текущей теме, имеется различная учебно-методическая литература, лучшие работы учащихся предыдущих выпусков.

Наполняемость группы около 12 человек.

Форма проведения занятий – учебно-практические, групповые. Проводятся беседы, экскурсии, выставки.

Учебно-воспитательный процесс организован и оснащен дидактическими материалами. В классе имеется методическая литература, иллюстративный материал.

Техническое оснащение занятий - карандаши, ластики, бумага различного формата, акварельные и гуашевые краски, кисти.

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по учебному предмету «Живопись», обычно включает в себя выполнение задания с натуры, работу ученика над учебной постановкой, рекомендации педагога относительно способов ведения работы обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется конкретными задачами, стоящими перед учениками. Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом учебного пособия.

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному.

Следуя лучшим традициям и достижениям русской академической художественной школы, преподаватель в занятиях с учениками должен стремиться к раскрытию творческого потенциала учащихся.

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие художественно-исполнительских данных учеников зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом.

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы:

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: книга для учителя. – М., Просвещение, 1984
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 3-е изд.- М., Просвещение, 1991
3. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: Книга для учителя. М., Просвещение, 1991
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. - М., Педагогика, 1989
5. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. М., Просвещение, 1996
6. Кирилло А.А. Учителю об изобразительных материалах. М., Просвещение, 1971
7. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. М., Столетие, 1998
8. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. М., Просвещение, 1985
9. Курчевский В.В. А что там, за окном? М., Педагогика, 1985
10. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. М., Просвещение, 1977
11. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. М., Просвещение, 1982
12. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. М., Академия, 2008
13. Смит С. Рисунок: полный курс. М., Астрель: АСТ, 2005
14. Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка. Наглядное пошаговое руководство и вдохновляющая галерея законченных работ. М., Астрель: АСТ, 2002

Список учебной литературы:

1. Н.Н. Ростовцев. Академический рисунок. М. «Просвещение». 1995 г.
2. Н.Г. ЛИ. ОСНОВЫ УЧЕБНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА. М. «ЭКСМО». 2009 Г.
3. Соловьев А.М., Смирнов Г.В., Алексеева Е.С. - Учебный рисунок, М. 1953 г.
4. Кулебакин Г.И. - Рисунок и основы композиции, М. 1988 г.
5. Рисунок. Советы начинающим. - Выпуск 1-2, М. 1993 г.

6. Аксенов Ю. -Цвет и линия. Практическое руководство по рисунку и живописи. М.1986 г.
7. Тихонов С., Демьянов В., Подрезков В. - Рисунок. М. 1996 г.
8. Барчай. - Пластическая анатомия. 1990 г.
9. ХОСЕ М., ПАРРАМОН. – Как рисовать. С.-П.1996 Г.
10. СТЕН СМИТ. Рисунок. – полный курс. М.2001 Г.
11. Программы для ДХШ и ДШИ (ИЗО отделений). Рисунок, живопись, скульптура, композиция. М.1990 г.
12. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. М.1970 г.
13. Авсиян О.А. - Наброски и рисование по представлению. М.1985 Г.
14. ВАТАГИН В.А. Изображение животного. ЗАПИСКИ АНИМАЛИСТА. М. «ИСКУССТВО»,1957Г.
15. ЛАПТЕВА А.М. Как рисовать лошадь. М. «ИСКУССТВО». 1953 Г.
16. КАРЛОВ Г.Н. Рисование животных и птиц. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. М. «ИЖИЦА».2002 Г.
17. ХЕММОНД Л. Учимся рисовать животных. МИНСК, ООО «ПОПУРРИ». 2002 Г.
18. Как научиться рисовать птиц. М. «ЭКСМО». 2002 Г.
19. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие. М., Астрель: АСТ, 2006
20. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. Ярославль: Академия развития, 2007
21. Шалаева Т.П. Учимся рисовать. М., АСТ Слово, 2010