

Пояснительная записка

Программа по учебному предмету «Основы ИЗО» предметной области - «Изобразительное искусство» предназначена для обучающихся в ДШИ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе со сроком обучения – 4(5) лет.

Данная программа рассчитана на четыре года обучения. Программой по изобразительному искусству предусмотрены три основных раздела: рисунок, композиция и живопись. Они тесно взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга в решении поставленных программой задач.

Программа учебного предмета «Основы ИЗО» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, а также учебными планами МБОУДОД «Детская школа искусств №50» г. Кемерово.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Основы ИЗО» составляет – 49,5 часов в год (33 учебные недели), что определяет на учебное занятие в неделю – 2 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая.

Объем учебного материала, требования к уровню знаний и умений соразмерны к возрасту обучающихся – от 6 лет 7 месяцев.

Целью освоения программы «Основы ИЗО» является развитие творческого воображения, зрительной памяти, художественных способностей, эмоционально – эстетического отношения к действительности.

Задачи предмета:

1. Усвоение учащимися ряда графических и живописных умений и навыков.
2. Умение анализировать предметы и явления окружающего мира, познавая форму, строение, пространственное положение, цвет объектов действительности и изображать их.
3. Развить у обучающихся интегративное мышление, способность к

творческому самовыражению и художественному восприятию.

4. Сформировать и развить у обучающихся мотивацию к познанию мира через изучение общекультурных ценностей.

5. Сформировать у обучающихся мотивацию к самообразованию.

6. Воспитать у обучающихся «эстетическое отношение к миру» (термин А.А.Мелик-Пашаева).

Предмет «Основы ИЗО» - часть общего комплекса учебных предметов в ДШИ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Поэтому знания, полученные на этом предмете, реализуются при решении художественно – композиционных задач на уроках по учебным предметам скульптуре, композиции, живописи, рисунку. Изучение предмета призвано расширить представления обучающихся о диапазоне художественных средств и многообразии художественных решений, помогая им овладеть навыками художественного воплощения в материале собственных жизненных впечатлений и наблюдений.

Овладение рисунком как основой реалистического изображения, является очень важным в обучении на анимационном отделении.

В задачи раздела «Рисунок» входит обучение умению видеть форму с её характерными особенностями, понимать её строение и передавать её в графическом изображении на двухмерной плоскости; развитие пространственного и конструктивного мышления.

Важным разделом в формировании художественного образного мышления учащихся является работа над композицией.

В задачи раздела «Композиция» входит знакомство с основными закономерностями композиции и средствами выражения своих замыслов; обучение умению изображать действительность, развитие образного

мышления.

В задачи раздела «Живопись» входит развитие у учащихся способности видеть и изображать форму во всем многообразии её световых и цветовых отношений.

Методы обучения

Всё содержание предмета «Основы ИЗО», принципы построения программы и методическая система преподавания направлены на то, чтобы заинтересовать, увлечь обучающихся предметом, познакомить их с основными понятиями и видами искусства, научить анализировать художественные произведения, выделяя главные средства выразительности. Для этого преподавателю необходимо использовать различные методы изложения учебного материала (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, исследовательский), постепенно увеличивая степень активности и самостоятельности обучающихся в учебной деятельности.

Основным видом занятия по программе «Основы ИЗО» являются практические занятия, сопровождающиеся беседами. Для развития самостоятельности мышления, инициативы, творческой активности учащихся – так же проводятся внутришкольные конкурсы рисунков, открыток. Так же, по возможности, учащиеся принимают участие на городских, межрегиональных и Всероссийских конкурсах. Стимулирование творческой активности учащихся – важнейшая цель занятий курса «Основы ИЗО». Приобщение ученика к миру искусства происходит постепенно, переходя от простого к сложному на основе сравнений, сопоставлений с уже ранее изученным, общие выводы формулируются на заключительных уроках темы, раздела. Именно на начальном этапе важно показать интересные и разнообразные стороны искусства, вдохновить ребёнка желанием творить и учиться дальше. Важно, чтобы знакомство с искусством вызывало у детей эмоциональный отклик, сильное чувство, глубокие размышления, а также заставляло задуматься над явлениями жизни, помогало видеть и отличать красоту подлинного искусства. Поэтому

задача преподавателя использовать всё разнообразие методов обучения: словесных, наглядных и практических.

Для реализации данной программы необходимы определенные материально-технические условия. Учебная аудитория, предназначенная для изучения предмета «Основы ИЗО», предполагает оснащение учебной мебелью (доска, мольберты, стулья, планшеты, софиты, натюрмортные столы, реквизит (предметы и драпировки), стеллажи, шкафы,) и оформление наглядными пособиями. Для демонстрации зрительного ряда необходимо наличие репродукций известных произведений мирового искусства, работы выпускников школы, наглядные пособия по цветоведению и учебные работы из методического фонда школы. Преподавание предмета «Основы ИЗО» по всем изучаемым темам опирается на практические занятия. При отборе материала выбираются самые яркие, самые выразительные примеры мирового искусства: живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Это способствует формированию у обучающихся ярких визуальных образов, обогащает их восприятие искусства.

Предлагаемая программа учебного предмета «Основы ИЗО» прошла обсуждение на заседании школьного методического объединения и утверждена педагогическим советом.

Учебно-тематический план

№ №	Наименование раздела. темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальна я учебная нагрузка	Самостояте льная работа	Аудиторные занятия
	Введение	урок, мастер-класс, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие и др.			
	Часть I. Изучение изобразительной граммоты.				
	<i>Раздел 1. Знакомство с материалом. Чем и как работает художник.</i>				
1	Линия, штрих, тон. Ступенчатая растяжка.	урок	2	0	2
2	Линия, штрих, тон. Плавная растяжка.	урок	2	0	2
3	Цветоведение. Смещение трёх основных цветов.	урок	2	0	2
4	Цветоведение. Смещение трёх основных цветов.	урок	2	0	2
5	Смещение трёх основных цветов с чёрной и белой краской.	урок	4	0	4
6	Смещение трёх основных цветов с чёрной и белой краской.	урок	4	0	4
7	Тёплая и холодная гамма цвета. Теплохолодность в цвете.	урок	4	0	4
8	Технические приёмы акварельной живописи. Цвет + графика.	урок	2	0	2
9	Цвет + графика.	урок	4	0	4
10	Аппликация.	урок	6	2	4
	<i>Раздел 2. Рисование с натуры.</i>				

11	Объём. Яблоко.	урок	4	0	4
12	Перспектива.	урок	4	0	4
13	Перспектива.	урок	4	0	4
14	Перспектива. Цилиндр.	урок	2	0	2
15	Перспектива. Куб.	урок	2	0	2
16	Перспектива.	урок	4	0	4
17	Знакомство с фигурой человека.	урок	4	0	4
18	Рисование человека в движении.	урок	4	0	4
19	Знакомство с головой человека.	урок	4	0	4
20	Передача настроения, эмоций, чувств используя выразительность цвета.	урок	4	2	2
	<i>Раздел 3. Средства композиционного строя.</i>				
21	Окружающий мир. Зарисовка осенних листьев.	урок	4	0	4
22	Симметрия.	урок	2	0	2
23	Симметрия.	урок	2	0	2
24	Ассиметрия.	урок	2	0	2
25	Силуэт и поле.	урок	4	0	4
26	Силуэт и поле.	урок	4	0	4
27	Композиционный центр. Иллюстрирование литературных произведений (сказка, басни, рассказы).	урок	4	0	4
28	Нюансы и контрасты.	урок	2	0	2
29	Нюансы и контрасты.	урок	2	0	2
30	Ритм.	урок	2	0	2
31	Ритм.	урок	4	2	2
	<i>Раздел 4. Объем.</i>				
32	Пейзаж.	урок	12	2	10
33	Колорит.	урок	10	2	8
34	Человек и профессия.	урок	14	2	12
	<i>Раздел 5. Характер и настроение персонажей.</i>				
35	Изображение разнохарактерных персонажей.	урок	8	2	6
36	Отображение (наблюдение) состояний природы.	урок	8	2	6

37	Отображение (наблюдение) состояний природы.	урок	6	0	6
38	Передача характера и настроения с помощью цвета.	урок	8	2	6
	<i>Раздел 6. Натура и стилизация.</i>				
39	Конструктивное построение.	урок	4	0	4
40	Натюрморт.	урок	4	0	4
41	Стилизация.	урок	4	0	4
42	Стилизация.	урок	4	0	4
43	Стилизация.	урок	4	2	2
	<i>Раздел 7. Художественный образ.</i>				
44	Интерьер.	урок	14	2	12
45	Создание поэтического образа времён года.	урок	16	2	14
46	Создание сказочных образов.	урок	20	2	18
47	Своя сказка.	Контрольный урок	12	2	10

Содержание предмета

1 класс

Часть I.

Изучение изобразительной грамоты.

Раздел 1.

Знакомство с материалами. Чем и как работает художник.

Тема 1.

Линия, штрих, тон. Ступенчатая растяжка.

Основные средства выражения в рисунке. (Линия, штрих, тон).

Как правильно держать карандаш, какие виды линий бывают, как образуется штрих, каким он может быть (мягким, жёстким), как образуется «тон».

Упражнение «Ступенчатая растяжка».

Формат: А4

Материал: бумага, карандаш.

Тема 2.

Линия, штрих, тон. Плавная растяжка.

Усвоить понятие «растяжка тона». Закрепляем умения в работе штрихом.

Развиваем творческую активность. Упражнение «Плавная растяжка».

Формат: А4

Материал: бумага, карандаш.

Тема 3.

Цветоведение. Смешение трёх основных цветов.

Знакомство с материалами для живописных работ. Приобретение знаний и умений по смешению основных цветов и работе с гуашью.

Упражнение «Цветное море». Синий, жёлтый. Задание выполняется гуашью.

Получение из основных цветов - составные цвета.

Формат: А4

Материал: бумага, гуашь.

Тема 4.

Цветоведение. Смешение трёх основных цветов.

Сравниваем и учимся находить различия в работе с акварелью и гуашью, так же учимся работать с палитрой. Задание выполняется акварелью.

Упражнение «Горы». Красный, синий.

Получение из основных цветов - составные цвета.

Формат: А4

Материал: бумага, акварель.

Тема 5.

Смешение трёх основных цветов с чёрной и белой краской.

Знакомство с цветоведением. Приобретение знаний и умений в работе с красками. Упражнение «Деревья».

Учащиеся выполняют смешение каждого основного цвета с белой краской и прослеживают, как при соединении с белой все цвета становятся нежными, «тихими», теряют свою насыщенность.

Формат: А4

Материал: бумага, гуашь.

Тема 6.

Смешение трёх основных цветов с чёрной и белой краской.

Приобретение знаний и умений в поиске множества оттенков. Растяжка цвета. Учимся работать с палитрой.

Упражнение «Животные». Смешиваем каждый из основных цветов, но уже с чёрной краской. Анализируем, как изменяется насыщенность цвета, как они становятся мрачными «тяжёлыми». Параллельно учимся композиционному размещению.

Формат: А4

Материал: бумага, гуашь.

Тема 7.

Тёплая и холодная гамма цвета. Теплохолодность в цвете.

Преподаватель рассказывает и показывает примеры по тёплым и холодным отношениям, учащиеся втягиваются в обсуждение и сами приводят примеры тёплых и холодных цветов в окружающей действительности.

Упражнение «Рыбки». Учащиеся мысленно делят формат пополам и придумывают образы рыбок.

В одной части изображаем рыбку в холодных оттенках, а в другой части – в тёплых. Важно найти как можно больше тёплых оттенков в одной рыбке и холодных – в другой.

Изучение и закрепление навыков в работе с гуашью.

Знакомство с понятиями «тёплые и холодные цвета» и переход тёплого в холодный (теплохолодность).

Формат: А3

Материал: бумага, гуашь.

Тема 8.

Технические приёмы акварельной живописи. Цвет + графика.

Знакомство с техникой акварельной живописи. Приобретение навыков в работе с акварелью.

Преподаватель рассказывает и показывает различные технические возможности акварели: «По сырому», «Заливка», «Мазок».

Когда созданные композиции готовы, учащимся предлагается дополнить созданное линиями и выявить узнаваемое – поиск конкретного в случайных цветовых пятнах. Обращаем внимание на «характер» линий.

Формат: А4

Материал: бумага, гуашь.

Тема 9.

Цвет + графика.

Развиваем знания и умения композиционного размещения. Развиваем творческую фантазию.

Задание «Наряд для...» (платья для...) (принцессы, умницы, красавицы, принца, друга, соседа, меня и т.д.) Каждый представляет себя в роли дизайнера одежды и создаёт необычайно нарядный, узорчатый образ платья нашей красавицы (или красавца). Обращаем внимание на проработку кистевой линией и вспоминаем многообразие видов линий.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель, тушь (или гелиевая ручка).

Тема 10.

Аппликация.

Задание «Птица». Знакомство с понятием «Модуль».

Модуль (в данной ситуации) – это любая геометрическая форма: прямоугольник, квадрат, круг.

Нарезаем модули (разной величины) из цветной бумаги или журналов.

Выкладываем на формате, далее преподаватель показывает, какие приёмы наклеивания можно использовать, чтобы создать рельефность в работе, т.е. в результате работа должна быть полубъёмной с детальной проработкой.

Приобретение знаний и навыков в бумагопластике.

Формат: А3

Материал: бумага, клей, ножницы, журналы, цветная бумага.

Раздел 2.

Рисование с натуры.

Тема 11.

Объем. Яблоко.

Выполнение этюда с натуры красного яблока без фона, с направленным, боковым освещением. Преподаватель знакомит детей, в какой последовательности выполняется задание, т.е. компоновка на листе, схематичность изображения, выявление характерных особенностей форм. Передаём градацию световых и цветовых отношений на поверхности формы – свет, блик, полутон, собственную тень, рефлекс. Отрабатываем понятие «лепка формы». Знакомство с понятием «светотень». Рассматриваем, как поток света попадает на предмет и освещает его, находим, светлую и тёмную часть предмета. Значит, на предмете есть свет и тень (собственная). Самым светлым местом на освещённой части является блик. Там, где луч как бы скользит по поверхности, всегда темнее, это полутон. Вывод: светлая часть предмета состоит из тона, полутона и блика.

Собственная тень имеет рефлекс (отражённый свет от других предметов или предметной плоскости). Есть так же падающая тень. Между светом и тенью находится граница, которая называется светотенью (она темнее тени собственной).

Формат: А4

Материал: бумага, гуашь.

Тема 12.

Перспектива.

Знакомимся с понятием «Перспектива». Изучение основных законов перспективы.

Преподаватель знакомит учащихся с воздушной и наблюдательной перспективой. Объяснение сопровождается показом схем, таблиц, репродукций.

Предметы одинаковой величины, но расположенные на разных расстояниях от глаза кажутся разными – ближний предмет кажется больше, дальний – меньше (явление наблюдательной перспективы).

Предметы, расположенные на ближнем плане будут яркими, насыщенными по тону и по мере удаления вдаль (в глубину) предметы будут терять насыщенность и как бы растворяться в среде (явление воздушной перспективы).

Задание «Горы». Многократно накладывая штрих на штрих, учащиеся тщательно прорабатывают насыщенный передний план, а далее показываем растворимость планов в глубину, то есть следующая череда гор будет менее

насыщена, чем первая, и так далее. Сравниваем с растяжкой тона, только уже с учётом перспективы (глубины).

Формат: А4

Материал: бумага, карандаш.

Тема 13.

Перспектива.

Приобретение знаний и умений в изображении предметов (объектов) с учётом перспективы.

Учащиеся рисуют по представлению, например, квадратик и по мере отступления его на второй, третий и т.д. дальний план рисуют его уменьшающимся в размере по мере удаления и тоже ослабленным по насыщенности тоном.

Формат: А4

Материал: бумага, карандаш.

Тема 14.

Перспектива. Цилиндр.

Преподаватель показывает детям гипсовый цилиндр и его проволочный каркас. На изучении этих форм знакомит детей с конструктивным анализом перспективного изображения.

Рассмотрим основание, и поверхность цилиндра – видим круг.

Прослеживаем, как изменяется наш круг в перспективе, т.е. когда мы рассматриваем предмет (в 3м измерении), в глубине и узнаём, что круг в перспективе называется овал (или эллипс).

Наша задача научиться видеть предмет как бы насквозь и поэтому в дальнейшем мы будем использовать «сквозной метод рисования», т.е. конструктивное решение форм.

После беседы учащиеся самостоятельно пытаются нарисовать цилиндр (конструктивно), затем намечаем штрихами лёгкую светотень по форме предмета.

Формат: А4

Материал: бумага, карандаш.

Тема 15.

Перспектива. Куб.

Преподаватель показывает детям гипсовый куб и его проволочный каркас. На изучении этих форм знакомит детей с конструктивным анализом перспективного изображения.

Учитель, используя таблицы и другое наглядное пособие, знакомит детей с фронтальной (центральной) перспективой и угловой перспективой.

Учащиеся узнают, в каком случае рисунок сокращающихся сторон квадрата будет походить на трапецию, а в каком – на ромб, прослеживают за перспективными изменениями сторон куба.

Далее приступают к выполнению практического задания. Зарисовывают куб (конструктивно), с учётом постановки его на плоскости куба. Преподаватель показывает, как накладывать штрихи, как ослабить линии второго плана (уходящие в глубину) и учащиеся приступают к лёгкой тональной проработке зарисованного ими куба.

В конце занятия сравниваем характер штрихов на (теле вращения) цилиндре и кубе.

Формат: А4

Материал: бумага, карандаш.

Тема 16.

Перспектива.

Закрепляем знания и умения по перспективному изображению и размещению предметов на листе.

Учащиеся зарисовывают с натуры несложную постановку, состоящую из кружки и коробочки. Преподаватель обращает внимание на поэтапность выполнения работы. Важно, чтобы ребята имели чёткое представление о ведении работы поэтапно.

После проверки работ, на стадии конструктивного построения предметов, учащиеся приступают к тональной проработке и сравнивают распределение светотени, определяют разницу тональной градации между предметами, силу собственных и падающих теней.

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш.

Тема 17.

Знакомство с фигурой человека.

Изучаем пропорции человеческой фигуры. Формируем знания и умения в работе с натуры. Учащиеся выполняют зарисовку фигуры одного из своих одноклассников. Развиваем наблюдательность.

Формат: А4

Материал: бумага, карандаш, акварель.

Тема 18.

Рисование человека в движении.

Закрепляем (совершенствуем) знания и умения в рисовании фигуры человека.

Придумать композицию с 3-4 фигурками в движении. Например: «Ритуальные танцы племени...», «Спортсмены», «Танец» и т.д.

В задании важно уделить внимание композиционному решению (рассказать детям о композиционном размещении).

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш, акварель.

Тема 19.

Знакомство с головой человека.

Приобретение знаний и умений в рисовании головы человека.

Преподаватель, показывая наглядные материалы, знакомит детей с пропорциональными отношениями головы.

Рисуем овал в форме куриного яйца. Разделим его пополам вертикальной осевой. Определим на осевой три основные, равные части:

а) высота лба до бровей;

б) от линии бровей до нижнего основания носа;

в) от нижнего основания носа до подбородка.

Проведём через эти точки угловые осевые, обозначим местонахождение глаз, затем выделим глаза, нос, рот.

Каждый ученик, путём мысленного вращения предполагаемой головы, зарисует на формате 3-4 её различных положения.

Формат: А4

Материал: бумага, карандаш.

Тема 20.

Передача настроения, эмоций, чувств используя выразительность цвета.

Формирование знаний и умений (передавать) выражать гамму основных человеческих чувств.

Преподаватель показывает учащимся репродукции с произведений художников, где ярко выражены человеческие эмоции, чувства.

Видя лицо человека, мы, прежде всего, воспринимаем его общее выражение, которое надолго остаётся в памяти. Мир выражает сущность природы, его индивидуальный характер. Подвижные лицевые мускулы позволяют выражать чувства и страсти безмолвно, не прибегая к словам.

Очень полезно на уроке попытаться каждому проиграть те или иные чувства, эмоции, т.е. прочувствовать, как изменяется наше лицо, как и какие мышцы напрягаются.

Далее переходим к выполнению задания: портрет на тему «Добрый» или «Злой» используя тёплую и холодную гамму (пытаясь добиться множества оттенков) в этих заданиях.

Формат: А3

Материал: бумага, гуашь.

Раздел 3.

Средства композиционного строя.

Тема 21.

Окружающий мир. Зарисовка осенних листьев.

На формате зарисовываем пять различных по характеру и окраске осенних листьев.

Работа ведётся с натуры, по заранее подготовленному гербарию, либо ребятами сами приносят те опавшие листья, которые они хотели бы зарисовать. Изучаем натуру. Развиваем наблюдательность.

Обращаем внимание на композиционное размещение на листе.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Тема 22.

Симметрия.

Изучаем законы композиции. Преподаватель знакомит учащихся с понятием «Симметрия», рассказывает о равновесии в композиции, используя наглядные пособия.

Учащиеся вовлекаются в общие темы, самостоятельно находя общие примеры симметричных форм (объектов) в окружающей действительности.

Задание «Размазня». Учащиеся складывают формат пополам и на одну из получившихся сторон наносят случайные мазки и цветные пятна, затем складывают. Развернув лист, мы видим, что всё «зеркально» отобразилось на второй половине. В получившихся случайных образах пробуем увидеть что-то конкретное: это может быть лес, море, какое-либо животное, необитаемый остров, салют, подводный мир и проч....

Даём высохнуть, и гелиевой ручкой дополняем придуманный образ.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Тема 23.

Симметрия.

Закрепляем знания о равновесии в композиции.

Задание «Бабочка». Работу ведём поэтапно:

А) Композиционное размещение, схематичное изображение.

Б) Уточнение характеристики формы, симметричное распределение её частей, элементов.

В) Заполнение узором, создание интересной структуры, введение цвета.

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш, акварель, тушь (гелиевая ручка).

Тема 24.

Ассиметрия.

Закрепление знаний по композиционному размещению. Преподаватель знакомит учащихся с понятием «Ассиметрия». Рассказать детям о неравномерности в композиции (ассиметрии), используя наглядные пособия (репродукции, и т.д.).

Задание «Сказочная птица». Создание выразительного сказочного образа.

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш, акварель, тушь (гелиевая ручка).

Тема 25.

Силуэт и поле.

Познакомить учащихся с понятием «Силуэт и поле». Преподаватель показывает наглядное пособие (иллюстрации, репродукции), рассказывает детям о выразительности силуэтной композиции, о её применении в иллюстрировании литературных произведений.

Выполняется задание – придумать и объединить в одну композицию 3 силуэта – растение, животное и человек.

Формат: А3

Материал: бумага, чёрная гуашь.

Тема 26.

Силуэт и поле.

Овладение графическими средствами выражения. Закрепление знаний и умений в работе с графическими средствами выражения (линия, пятно).

Придумать определённый образ, например: «человек с шариком», «девочка и птица» и т.д. и разделив формат на 2 части (половинки), на одной выполнить рисунок придуманного образа залить его чёрной краской, т.е. чёрный силуэт на белом фоне. На другой половинке – этот же придуманный образ, но уже в другом состоянии, допустим в танце, т.е. возможно в движении или другой позе, повороте, с уже иным смысловым выражением, и в этом случае мы фон закрашиваем чёрным цветом, а силуэт оставляем белым.

Формат: А3

Материал: бумага, чёрная гуашь.

Тема 27.

Композиционный центр. Иллюстрирование литературных произведений (сказки, басни, рассказы).

Формирование знаний и умений в выделении композиционного центра (выделение главного). Совершенствование умений в использовании графических средств выражения (линия, пятно).

Преподаватель показывает детям книги с иллюстрациями, рассказывает о возможностях графических средств. Учащимся предлагается задание на тему «моя любимая сказка», «любимые стихи» и т.д.

Работа предваряется разработкой эскизов.

Язык графики и его выразительные средства – это линия, пятно.

Активно участвует в создании общего впечатления белый лист бумаги.

Графику часто называют искусством чёрного и белого, однако это не исключает применения в графике цвета. Для достижения цельности композиции следует выделить центр внимания, где будет расположено главное и приглушить отвлекающие от главного контрасты.

Формат: А3

Материал: бумага, гуашь.

Тема 28.

Нюансы и контрасты.

Знакомство с понятиями цветовой нюанс и контраст.

Нюанс – это очень тонкий оттенок цвета или очень тонкий переход от света к тени, а контраст – это составления каких либо качеств противоположных, способствующих усилению друг друга.

Используем для объяснения цветовой круг. Рассматриваем три основных цвета – красный, синий, жёлтый. Вспоминаем, как мы смешиваем эти цвета, как получали составные и тот цвет, который не участвовал в смешении, являлся контрастным (дополнительным). По отношению к полученному в результате смешения двух основных цветов (например жёлтый + синий получаем зелёный, соответственно он будет являться контрастным к красному и т.д.)

Выполняем задание «Цветы» на поиск нюансов.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Тема 29.

Нюансы и контрасты.

Овладение законами цветоведения.

Закрепление знаний и умений в передаче нюансов и контрастов.

Выполняем задание «Букет» на поиск контрастных отношений.

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш, гуашь.

Тема 30.

Ритм.

Закрепляем умения в работе с красками. Знакомство с понятием «Ритм». Рассказать учащимся о ритме. Ритм – это всеобщая закономерность. Ритм в себе и вокруг нас. Биение сердца, дыхание человека, рост растений, чередование дня и ночи и т.д.

Объяснить, что ритм в композиции – это чередование, каких – либо элементов в определённой последовательности (череда цветовых пятен, форм подчинённых закономерным повтором направлений).

Рассказать учащимся об орнаменте, как о составной части украшения.

Формат поделить пополам и на одной половинке выполнить геометрический орнамент в полосе.

Формат: А3

Материал: бумага, гуашь.

Тема 31.

Ритм.

Формируем знания и умения создавать декоративную композицию (орнамент).

Овладеваем грамотой композиционного строения для развития творческой активности.

На второй половинке выполнить растительный орнамент в квадрате или круге.

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш, гуашь.

Раздел 4.

Основные законы цветоведения.

Тема 32.

Пейзаж.

Повторение понятия «Ритм». Закрепление знаний и умений по композиционному строению для создания выразительной композиции.

Пейзаж – это жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является природа.

Учащиеся выполняют упражнение на тему: «Деревенский пейзаж» или «Архитектурный пейзаж».

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш, гуашь.

Тема 33.

Колорит.

Достижение гармоничного единства. Закрепляем знания и умения в поиске колористического решения.

Выполнить задание – зарисовка с натуры натюрморта из двух предметов на фоне одной драпировки. Натюрморт выдержан в определённом колорите.

Задание выполняется акварелью. Вспоминаем поэтапность работы.

Выполняем подготовительный рисунок, учитывая композиционное размещение предметов, прокладываем основные цветовые отношения, найденные путём сравнения освещённых и теневых частей формы предметов, выясняем цвет и тон фона.

Учимся писать предметы одновременно, сравнивая их по светлоте, цвету и насыщенности тона.

Выполняя этюд, надо помнить, что собственные и падающие тени любого предмета бывают насыщенными рефлексами.

Главная задача создать колористическое единство, но не менее важным в работе является передача градаций световых и цветовых отношений форм предметов (свет, блеск, полутон, собственная тень, рефлекс).

Учимся использовать цветной мазок по форме предмета, что способствует выявлению объёма. Закрепляем знания и умения в поиске колористического решения. Грамотная компоновка.

Закрепляем умения в работе с натуры, развиваем наблюдательность.

Закрепляем умение передавать объём материальность.

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш, акварель.

Тема 34.

Человек и профессия.

Создание выразительной композиции. Развитие ассоциативного мышления.

Преподаватель, используя наглядное пособие (репродукции) рассказывает учащимся о людях разных профессий и о том, как их изображают художники. Далее учащимся даётся упражнение, в котором, они должны зарисовать изображение человека в какой – либо профессии. Например: повар в окружении соответствующих атрибутов (кастрюли, продукты и т.п.) и конечно соответствующая одежда. Шахтёр + атрибуты и т.д.

Задание предваряется разработкой эскизов. Каждый выбирает для себя понравившуюся профессию и выполняет работу на формате, стремясь создать выразительный образ.

Закрепляем знания и умения, полученные за год.

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш, гуашь.

Раздел 5.

Характер и настроение персонажей.

Тема 35.

Изображение разнохарактерных персонажей.

Вспоминаем тему о пропорциях человеческой фигуры. Учащимся даётся длительное задание, в котором нужно изобразить:

- 1) Мальчишка – умница (положительный характер);
- 2) Мальчишка – хулиган, задира (отрицательный характер);
- 3) Девочка – умница (положительный характер);
- 4) Девочка – глупая (отрицательный характер).

Очень важно обратить внимание на одежду своих персонажей и постараться, как можно тщательнее проработать детали одежды (кармашки, шарфики, шапочки, пуговики, кроссовки, туфельки и т.д.), что в свою очередь, будет способствовать созданию выразительного характера персонажей.

Немаловажно так же, обратить внимание на сопутствующие атрибуты (сумочку, рюкзачки, очки, портфели, зонтики и т.д.).

Закрепляем умения в передаче пропорций человеческой фигуры.

Создание выразительного образа.

Развитие наблюдательности и творческой активности.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель, гелиевая ручка.

Тема 36.

Отображение (наблюдение) состояний природы.

Выполняется задание на тему: «Пейзаж». Делим формат на четыре части и в каждой образовавшейся части рисуем один и тот же пейзаж. Пусть он будет несложен, возможно, с деревом на первом плане.

В каждом передаём колорит утра, дня, вечера и ночи. Работаем с палитрой.

Поиск изменение и богатство цветовых характеристик.

Совершенствуем знания и умения в передаче колорита, поиск нюансов.

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш, акварель.

Тема 37.

Отображение (наблюдение) состояний природы.

Делим формат пополам и изображаем пейзаж, задаём ярко выраженную противоположность состояний природы (погоды):

- 1) Солнечный, яркий, радостный и т.п. день (любого времени года);

2) Пасмурный, дождливый, сумрачный, ветреный и т.п. день. (время года так же на выбор учащегося).

Закрепляем умения и навыки грамотного композиционного решения.

Развиваем наблюдательность и ассоциативное мышление.

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш, гуашь.

Тема 38.

Передача характера и настроения с помощью цвета.

Задание «Мой друг» или «Моя бабушка» и т.п. Создание выразительного характера. Работа начинается с разработки эскизов. Совершенствуем умения и навыки композиционного решения. Когда выбор определён, перенесём эскиз на большой формат и выполним работу.

В этом задании очень важно определить характер и настроение своего персонажа (весёлый, грустный и т.д.).

Формат: А3

Материал: бумага, гуашь.

Раздел 6.

Натура и стилизация.

Тема 39.

Конструктивное построение.

Закрепляем знания и умения в конструктивном построении предметов.

Закрепляем умения композиционного решения.

Учащиеся komponуют в листе любые три предмета быта (по памяти), например: кувшин, чашка и коробочка.

Вспоминают, как нужно построить их конструктивно, т.е. используют метод «сквозного» рисования. Учащиеся выполняют работу с учётом размещения предметов на листе, постановки их на плоскости. Так же вводится лёгкая тональная проработка.

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш.

Тема 40.

Натюрморт.

Изучение тональной характеристики. Закрепление умений композиционного решения.

Учащимися выполняется зарисовка с натуры натюрморта состоящего из чёрного, серого и белого предмета.

Работа ведётся последовательно: компоновка, построение, работа с тоном (выявление объёма). Совершенствование умений в работе с тоном.

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш.

Тема 41.

Стилизация.

Знакомство с понятием «Стилизация». Формирование знаний и умений обобщать (стилизовать) формы и характер предметов.

Стилизовать – значит упрощать, обобщать, находить упрощённое решение тех или иных форм. Вспоминаем, как в раннем детстве, мы все легко и просто упростили различные формы (например: одно большое и два маленьких пятнышка под ним – это был автомобиль и т.д.). Стилизация допускает переосмысление привычного понимания, и здесь начинается игра. Учащиеся преобразуют предметы. Происходит открытие того, что знакомое может быть разным.

Учащиеся пробуют стилизовать один или несколько цветочков.

Каждый вариант отличается друг от друга. Это может быть заполнение точками, полосками, пятном, линией и т.п.

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш, гуашь.

Тема 42.

Стилизация.

Продолжение знакомства с понятием «Стилизация».

Учащиеся придумывают натюрморт, используя чёрный, белый и серый цвет (тон). Работа выполняется силуэтно.

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш, чёрная и белая гуашь.

Тема 43.

Стилизация.

Развитие творческого воображения. Учащиеся сначала в уголке формата рисуют натюрморт, который они будут преобразовывать, заполнять своей сказкой. Затем работают в выбранном формате.

Работа выполняется акварелью или гуашью (решение декоративное). В результате получаются разнообразные, очень творческие композиции.

Формат: А3

Материал: бумага, карандаш, акварель (гуашь).

Раздел 7. Художественный образ.

Тема 44. Интерьер.

Совершенствование умений и навыков воплощать представления и фантазии в работе над композицией.

Преподаватель рассказывает о роли интерьера в создании художественного образа, показывает наглядный материал (репродукции с картин художников). Учащимся предлагается выполнить эскизы на тему «Интерьер».

Например «Комната и я», «Интерьер астронома» (учёного, путешественника, сказочника, художника и т.д.), то есть сделать акцент на создание интерьера, раскрывающего характер, создающий образ, будь то сказочный персонаж или просто герой какой – либо профессии или рода деятельности.

Когда выбор уже определён, учащиеся переходят к выполнению работы на формате.

Формат: А2

Материал: бумага, гуашь.

Тема 45. Создание поэтического образа времён года.

Совершенствование умений образного мышления, развитие творческой активности. Закрепление умений и навыков в работе с цветом.

Преподаватель предлагает учащимся выбрать 2 (любимых) времени года (например осень, зима) и начиная работу с эскизов, попытаться создать сказочно – поэтический образ «Зимушка – зима», «царевна – зимушка») и т.д.

Формат: А2

Материал: бумага, гуашь.

Тема 46. Создание сказочных образов.

Развитие образного мышления. Совершенствование знаний, умений, навыков в работе с графическими и живописными средствами выражения.

Развитие самостоятельной творческой активности, эмоциональной культуры.

Преподаватель предлагает детям несколько вариантов знакомства с культурой и искусством разных стран и эпох. Например, это может быть культура и искусство

- 1) Русского народа «Древняя Русь»;
- 2) Древний Египет;

3) Древняя Греция.

1 урок уходит на теорию, ещё один – на эскизы. Преподаватель рассказывает детям об особенностях культуры выбранной страны и эпохи. Обращает внимание на сказочные (мифические) образы различных богов и других сказочных персонажей. Рассказ сопровождается показом наглядного материала (репродукции, иллюстрации).

Затем учащиеся переходят к выполнению практического задания.

Формат: А2

Материал: бумага, гуашь.

Тема 47.

Своя сказка.

Совершенствование знаний, умений и навыков, полученных за время обучения. Развитие самостоятельной творческой активности.

Это задание подытоживает всю программу по изобразительному искусству на анимационном отделении.

Итоговая работа начинается с беседы и с разработки эскизов.

Преподаватель предлагает додумать.

Досочинить какое – либо литературное или музыкальное произведение и создать в результате композицию, основываясь на сюжете, но с изменениями или дополнениями, придуманными обучающимися, например:

- Измени ход событий в любимой сказке;
- Как могло бы быть, если...;
- Нарисовать композицию по стихотворению;
- Придумать или сочинить свою историю (сказку) и, соответственно, создать композицию по сочинённому сюжету.

Формат: А2

Материал: по выбору.

Перечень учебно–методического обеспечения.

Методика и учебные пособия.

Методические пособия к теоретическим занятиям.

Работы выпускников школы, наглядные пособия по цветоведению, учебные работы из методического фонда школы.

Дидактические пособия по методике ведения заданий. «Поэтапное ведение работы над натюрмортом».

Схемы и таблицы: «Цветовой круг», «Теплохолодные цвета».

Оборудование и приборы:

Планшеты, натюрмортные столы, софиты, стулья, мольберты.

Реквизит (предметы и драпировки).

Список литературы.

1. Искусство рисунка. Учебник для начинающих художников. Автор: Верделли Амилькаре Издательство: Эксмо, 2007 г. Страниц: 160
2. "Импрессионизм" Автор: Владимировна Елена Редактор: Терешина М. Издательство: Эксмо, 2012 г. Страниц: 384
3. Ормистон Р. Леонардо да Винчи. Жизнь и творчество в 500 картинах. Редактор: Терешина М. Издательство: Эксмо, 2013 г. Страниц: 256
4. Автор: Либралато Валерио, Лаптева Татьяна Редактор: Терешина М. Издательство: Эксмо, 2013 г. "Школа акварели Валерио Либралато. Декоративные техники" Страниц: 112
5. "Исаак Левитан" Редактор: Васильева Е. А. Издательство: Бертельсманн, 2012 г. Страниц: 104
6. "Рисуем животных" Автор: Марковская Алла Анагольевна Редактор: Скляр С. С. Издательство: Клуб семейного досуга, 2013 г. Страниц: 96
7. Портрет. От эскиза до картины. Автор: Ходжет Сара, Милн Винсент Переводчик: Новикова Т. Редактор: Терешина М. Издательство: Эксмо-Пресс, 2013 г. Страниц: 128.
8. Анатомия для художников. Автор: Дюваль Матиас-Мария Переводчик: Васильев С. Редактор: Терешина М. Издательство: Эксмо, 2012 г. Страниц: 240
9. "Рисование перспективы. Основы изображения трехмерного пространства" Автор: Штёрцбах Гернот Издательство: Арт-родник, 2010 г. Страниц: 158
10. "Русская живопись. Большая коллекция" Автор: Астахов Юрий Издательство: Белый город, 2012 г. Страниц: 704
11. Школа акварели Валерио Либралато. Рисуем пейзажи. Автор: Либралато Валерио, Лаптева Татьяна Редактор: Терешина М. Издательство: Эксмо, 2012 г. Страниц: 104
12. Графика. Подробный практический курс. Редактор: Гулий Н. А. Издательство: Мир книги, 2012 г. Страниц: 96
13. Учимся рисовать карандашом. Автор: Наумова Мила Редактор: Неволайнен Л. Издательство: Питер, 2013 г. Страниц: 96
14. Моя первая школа рисования. Секреты цвета. Автор: Хоффманн Сюзанн Редактор: Власова Е. Издательство: Питер, 2013 г. Страниц: 64
15. Школа рисования. Мир вокруг тебя. Автор: Антипова Марина Геннадьевна Редактор: Кондрашова Л. Издательство: Эксмо, 2012 г. Страниц: 144