

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
"ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 71"**

УТВЕРЖДЕНА
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы
"Детская музыкальная школа № 71"
от 09.06.2023 года № 65

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

по направлению
**«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА»**

Срок обучения 1 год
Для детей с 6,6 лет и старше

Москва
2023

Разработчики:

Вершинина А.Ю., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник
Отдела изобразительного искусства и архитектуры Государственного
института искусствознания, преподаватель высшей квалификационной
категории

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Календарно-тематический план*
- *Темы и содержание*

III. Мониторинг результатов

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

V. Список литературы и средств обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы изобразительного искусства» разработана на базе «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 кадрового потенциала, материально-технических условий, особенностей образовательной организации и многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.

Учебный предмет «Основы изобразительного искусства и дизайна» направлен на художественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым обеспечивая формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей и вероятных представителей профессионального сообщества. Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач эстетического воспитания, так как по своему характеру является художественно-творческой и практико-ориентированной.

В целом занятия изобразительным искусством в рамках данной программы помогают детям осознать связь искусства с окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат принимать посильное участие в создании художественной среды. Дети овладевают языком искусства, учатся работать различными доступными материалами, что развивает их творческие способности и раздвигает границы практических возможностей. Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего эстетического развития ребенка, вне зависимости от дальнейшей профессиональной ориентации.

Программа направлена на обретение начальных навыков в области изобразительного искусства, включая основы живописи, графики, лепки, декоративно-прикладного искусства и дизайна, а также знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства. Общеразвивающая программа «Основы изобразительного искусства и дизайна» способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости. Программа обеспечивает раннее развитие творческих способностей детей и формирование психологии креативности.

Каждое занятие включает теоретическую (беседа, рассказ, демонстрация) и практическую части (мастер-класс, исполнение). 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.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Основы изобразительного искусства и дизайна» со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет 36 недель в год. Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 учебных часа. Продолжительность учебного часа составляет 40 минут.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени		Всего
	1	2	
Полугодия			
Недели	16	20	36
Общая нагрузка в учебных часах	32	40	72

Продолжительность учебного часа составляет 40 минут.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе от 6 до 8 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов с учетом психологии, адаптивных и коммуникативных возможностей детей дошкольного возраста. Каждое занятие разделено на теоретическую и практическую часть. Теоретический материал по различным дисциплинам (рисунок, живопись, композиция, теория орнамента, история искусств, история дизайна, науки и техники) закрепляется практической работой.

Цели и задачи учебного предмета

Цель: Обучение технологиям изготовления произведений изобразительного искусства, а так же методам и приемам в области декорирования и дизайна.

Задачи:

- изучение истории изобразительного искусства и культуры народов мира;
- изучение основ рисунка и живописи;
- изучение основ композиции и цветоведения;
- изучение технологий работы с различными материалами;
- развитие образного мышления;
- развитие индивидуальности при решении творческих задач;
- воспитание уважительного и бережного отношения к культурному наследию;
- воспитание волевых и трудовых качеств личности;

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 (освоение, реализация);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);
- игровой (перформативные коммуникативные действия).

***Описание материально-технических условий
реализации учебного предмета***

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными необходимым оборудованием, удобной мебелью, соответствующей возрасту детей, методическими наглядными пособиями и образцовыми работами.

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для ведения занятий по рисованию необходимы книги, альбомы, журналы с иллюстрациями, образцовые работы, методические таблицы, технические рисунки, натюрмортный фонд (основной и возобновляемый).

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Календарно-тематический план

№	Дата	Краткое описание	Кол-во уч. часов	
			Теория	Практ.
сентябрь				
1	1 неделя	Вводное занятие. Технические средства и материалы. Виды изобразительного искусства и направления в дизайне.	1	1
2	2 неделя	Теоретический блок: Пропорция и цветосочетание. Перспектива и цветовой круг. Практическая работа: Построение и тонально-цветовое решение натюрморта из бытовых предметов в теплой гамме.	0,5	1,5
3	3 неделя	Теоретический блок: Пропорция и цветосочетание. Перспектива и цветовой круг. Практическая работа: Построение и тонально-цветовое решение натюрморта из бытовых предметов в холодной гамме.	0,5	1,5
4	4 неделя	Теоретический блок: Художественные средства построения композиции (точка, линия, пятно). Практическая работа: Штрих линия, пятно в гармонической композиции.	0,5	1,5
октябрь				
1	1 неделя	Теоретический блок: Художественные средства построения композиции (точка, линия, пятно). Практическая работа: Каллиграфические приемы, трафарет и штамп в композиции.	0,5	1,5
2	2 неделя	Теоретический блок: Фактура и материал. Практическая работа: Построение и тонально-цветовое решение натюрморта из бытовых предметов с применением отражения в зеркале.	0,5	1,5
3	3 неделя	Теоретический блок: Фактура и материал. Практическая работа: Построение и тонально-цветовое решение натюрморта из бытовых предметов в интерьере.	0,5	1,5

4	4 неделя	Теоретический блок: Средства гармонизации художественной формы (нюанс, контраст, статика, динамика, метр, ритм). Практическая работа: Декоративная композиция	0,5	1,5
ноябрь				
1	1 неделя	Теоретический блок: Сближенная и контрастная цветовая гамма. Практическая работа: Создание декоративного натюрморта в сближенной цветовой гамме.	0,5	1,5
2	2 неделя	Теоретический блок: Сближенная и контрастная цветовая гамма. Практическая работа: Создание декоративного натюрморта в контрастной цветовой гамме.	0,5	1,5
3	3 неделя	Теоретический блок: Скульптура. Пространство и форма. Практическая работа: Создание прорезного рельефа из пластилина.	0,5	1,5
4	4 неделя	Теоретический блок: Скульптура. Пространство и форма. Практическая работа: Создание высокого рельефа из пластилина.	0,5	1,5
декабрь				
1	1 неделя	Теоретический блок: Фактура и материал. Практическая работа: Построение и тонально-цветовое решение натюрморта из бытовых предметов.	0,5	1,5
2	2 неделя	Теоретический блок: Фактура и материал. Практическая работа: Построение и тонально-цветовое решение натюрморта из бытовых предметов.	0,5	1,5
3	3 неделя	Теоретический блок: Стилизация. Антропоморфные, зооморфные, флороморфные элементы. Практическая работа: Графическая стилизация растения или животного.	0,5	1,5
4	4 неделя	Теоретический блок: Стилизация. Антропоморфные, зооморфные, флороморфные элементы. Практическая работа: Графическая стилизация силуэта человека.	0,5	1,5
январь				
1	1 неделя	Теоретический блок: Фактура и материал. Практическая работа: Построение и тонально-цветовое решение натюрморта из бытовых	0,5	1,5

		предметов.		
2	2 неделя	Теоретический блок: Фактура и материал. Практическая работа: Построение и тонально-цветовое решение натюрморта из бытовых предметов.	0,5	1,5
3	3 неделя	Теоретический блок: Движение. Динамика. Ритм. Методы и приемы в композиции при изображении движения. Основы мультипликации. Практическая работа: Композиция на тему «Спорт», «Ветер», «Полет»	0,5	1,5
4	4 неделя	Практический блок: техника живописи по мокрому листу Практическая работа: Композиция на тему «Снег», «Дождь»	0,5	1,5
февраль				
1	1 неделя	Теоретический блок: Сближенная и контрастная цветовая гамма. Практическая работа: Создание декоративного натюрморта в сближенной цветовой гамме.	0,5	1,5
2	2 неделя	Теоретический блок: Сближенная и контрастная цветовая гамма. Практическая работа: Создание декоративного натюрморта в контрастной цветовой гамме.	0,5	1,5
3	3 неделя	Теоретический блок: Вертикальная композиция. Готическая архитектура. Практическая работа: Линейное изображение архитектуры. Построение в перспективе.	0,5	1,5
4	4 неделя	Теоретический блок: Вертикальная композиция. Готическая архитектура. Практическая работа: Тональное изображение архитектуры. Тема «Дом моей мечты»	0,5	1,5
март				
1	1 неделя	Теоретический блок: Лицо человека. Методы изображения и пропорции. Практическая работа: Портрет друга.	0,5	1,5
2	2 неделя	Теоретический блок: Лицо человека. Методы изображения и пропорции. Практическая работа: Автопортрет.	0,5	1,5
3	3 неделя	Теоретический блок: Роспись по ткани. Виды и методы применения в современном искусстве и дизайне. Практическая работа: Узелковый батик. Роспись рубашки или футболки.	0,5	1,5
4	4	Теоретический блок: Изображение животных.	0,5	1,5

	неделя	Практическая работа: Изображение лошади в статике и в динамике.		
апрель				
1	1 неделя	Теоретический блок: Цвет и свет при создании формы и пластики предмета. Практическая работа: Натюрморт из бытовых предметов в мягком освещении.	0,5	1,5
2	2 неделя	Теоретический блок: Цвет и свет при создании формы и пластики предмета. Практическая работа: Натюрморт из бытовых предметов в контрастном освещении.	0,5	1,5
3	3 неделя	Теоретический блок: Графические приемы. Виды гравюры и офорта и их применение в книжной иллюстрации. Линогравюра. Практическая работа: Создание линогравюры на тему «Орнамент»	0,5	1,5
4	4 неделя	Теоретический блок: Метал. Свойства и его применение в искусстве и дизайне. Чеканка и продавливание. Практическая работа: Создание панно из мягких металлов (медь)	0,5	1,5
май				
1	1 неделя	Теоретический блок: Фактура и материал. Практическая работа: Построение и тонально-цветовое решение натюрморта из бытовых предметов.	0,5	1,5
2	2 неделя	Практический блок: Стекло. Витраж. Практическая работа: Создание витража	0,5	1,5
3	3 неделя	Пленер. Загородный этюд	0,5	1,5
4	4 неделя	Пленер. Этюд с водной поверхностью.	0,5	1,5
		ИТОГО:	18,5	53,5

Темы и содержание

- Вводное занятие: Основные технические средства и материалы их структура и применение в работе. Виды изобразительного искусства и направления в дизайне. Краткий экскурс с демонстрацией иллюстративного материала.

- Теоретический блок: Пропорция и цветосочетание. Основные методические приемы вычисления пропорциональных отношений в предмете. Перспектива и цветовой круг. Практическая работа: Построение и тонально-цветовое решение натюрморта из бытовых предметов в теплой гамме и в холодной гамме.

- Теоретический блок: Художественные средства построения композиции (точка, линия, пятно). Виды композиций. Основные методы построения композиции в различных направления искусства. Практическая работа: Создание гармонической композиции при помощи штриха, линии, пятна. Каллиграфические приемы, трафарет и штамп в композиции.

- Теоретический блок: Фактура и материал их отражение в различных направлениях искусства. Технические приемы изображения различных фактур и материалов. Практическая работа: Построение и тонально-цветовое решение натюрморта из бытовых предметов с применением отражения в зеркале.

- Теоретический блок: Средства гармонизации художественной формы: нюанс, контраст, статика, динамика, метр, ритм; и их применение в современной живописи и графике. Практическая работа: Декоративная композиция.

- Теоретический блок: Сближенная и контрастная цветовая гамма. Основы цветоведения. Основные законы гармонизации предметов в композиции при помощи цвета. Практическая работа: Создание декоративного натюрморта в сближенной цветовой гамме и в контрастной цветовой гамме.

- Теоретический блок: Скульптура и ее виды. Пространство и форма, их взаимодействие и влияние на друг друга. Практическая работа: Создание рельефа из пластилина.

- Теоретический блок: Стилизация, как основной принцип создания композиции. Антропоморфные, зооморфные, флороморфные элементы. Практическая работа: Графическая стилизация растения или животного. Графическая стилизация силуэта человека.

- Теоретический блок: Движение и динамика. Методы и приемы в композиции при изображении движения. Основы мультипликации. Практическая работа: Композиция на тему «Спорт», «Ветер», «Полет»

- Практический блок: техника живописи по мокрому листу . Создание фактур и эффектов в акварели. Практическая работа: Композиция на тему «Снег», «Дождь».

- Теоретический блок: Вертикальная композиция. Готическая архитектура. Практическая работа: Линейное изображение архитектуры. Построение в перспективе.

-Теоретический блок: Лицо человека. Методы изображения и пропорции. Практическая работа: Портрет друга. Автопортрет.

- Теоретический блок: Роспись по ткани. Виды и методы применения в современном искусстве и дизайне. Практическая работа: Узелковый батик. Роспись рубашки или футболки. Роспись на хлопчатобумажной ткани. Создание платка или картины.

- Теоретический блок: Изображение животных. Основные принципы и приемы изображения. Практическая работа: Изображение лошади в статике и в динамике.
- Теоретический блок: Графические приемы. Виды гравюры и офорта и их применение в книжной иллюстрации. Линогравюра. Техника создания основы безопасности при работе. Практическая работа: Создание линогравюры на тему «Орнамент».
- Теоретический блок: Металл. Свойства и его применение в искусстве и дизайне. Чеканка и продавливание. Техника создания основы безопасности при работе. Практическая работа: Создание панно из мягких металлов (медь).
- Практический блок: Стекло. Витраж. Основные виды и методы применения в искусстве. Практическая работа: Создание витража при помощи красок по стеклу.
- Пленер. Загородный этюд. Этюд с водной поверхностью.

III. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ

Требования к уровню подготовки включают

Знания:

- основы техники безопасности ;
- правила организации рабочего места;
- краткую историю искусств и дизайна;
- теоретические сведения об изученных технологиях.

Умения:

- использовать в работе знания по технике безопасности;
- применять основы живописи и рисунка на практике;

- применять основы композиции и цветоведения на практике;
- выполнять изделия в изученных видах и направления искусства и дизайна.

В конце каждого занятия практические работы всей группы учеников, выполненные на основе теоретического материала, выстраиваются в ряд для краткого анализа каждой из них и обсуждения усвоенных навыков.

В конце каждого семестра проводится открытый просмотр (минивыставка) всех выполненных работ для анализа прогресса и освоенности материалов.

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:

Вводная часть урока посвящается постановке задачи и разъяснения ее сути в доступной форме и на примерах репродукций и/или готовых работ детей с дальнейшим практическим сопровождением основных стадий исполнения работы рисованием принципиальных (этапных) методических схем, сложных деталей. Основное учебное время программы отводится для самостоятельного выполнения заданий и по необходимости – коррекции работы. Известные методы обучения как: демонстрационный (мастер-классы), аналоговый (показ репродукций, иллюстраций), конкурентный (сопоставление работ учащихся), обладают своими преимуществами, потому наиболее плодотворным является их чередование/сочетание в процессе обучения.

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список литературы

1. Баммес Г. Изображение фигуры человека: Пособие для художников, преподавателей и учащихся / Г. Баммес ; Пер. с нем. В.А. Виталса. - М. : Сварог и К, 1999. - 335,[1]с : ил. - ISBN 5-93070-015-X : 300-.
2. Бенуа, А. Н. История живописи всех времен и народов. Ч.1 / А. Н. Бенуа. - СПб. : Изд. Дом "Нева", 2002. - 542,[1]с : ил. - ISBN 5-7654-1889-9 : 300-.
3. Бенуа, А. Н. История живописи всех времен и народов. Ч.2 / А. Н. Бенуа. - СПб. : Изд. Дом "Нева", 2002. - 510,[1]с : ил. - ISBN 5-7654-1889-9 : 300-.
4. Буймистру Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии/ Т.А. Буймистру. – М.: Издательство «Никола Пресс», 2008 – 236с.: ил.
5. Геометрические рисунки = Geometric patterns : [Альбом]. - [Амстердам]: The Pepin Press: Agile Rabbit Editions, 2000. - 160с: ил + прил. CD-ROM. - Текст на англ. яз. - ISBN 90-5768-012-2 : 887-.
6. Гнедич, П. П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 841, [6] с. : ил. - ISBN 5-699-00307-X : 569-
7. Голубева О.Л. Основы композиции. М., 2001
8. Дегтярев, А.Р. Изобразительные средства рекламы. Слово, композиция, стиль, цвет / А. Р. Дегтярев. - М. : Фаир-Пресс, 2006. - 254,[1]с : ил.
9. Кашекова, И. Э. Изобразительное искусство : учеб. для вузов / И. Э. Кашекова. - М. : Академ. проект, 2009. - 852, [1] с. : ил., [56] л. ил. - (Gaudeamus.Фундаментальный учебник). - Библиогр.: с. 838-850. - ISBN 978-5-8291-1077-2 : 500-.
10. Кузин, В.С. Психология живописи : учеб. пособие / В. С. Кузин ; В.С. Кузин. - изд. 4-е, испр. - М. : ОНИКС, 2005. - 303,[1]с : ил. - Библиогр.: с.303-[304]. - ISBN 5-329-01221-X : 485-.
11. Михайлов С.М. Основы дизайна: Учеб. для вузов / С. М. Михайлов, Л. М. Кулеева; НИИ Рос. Акад. художеств. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Союз Дизайнеров, 2002. - 240с : ил. - ISBN 5-901512-06-5 : 420-.
12. Михайлов С.М. История дизайна: Учеб. пособие для вузов. В 2 т. Т.1 : Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности / С. М. Михайлов ; НИИ Рос. Акад. художеств. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Союз дизайнеров России, 2002. - 278с : ил. - ISBN 5-901512-08-1 : 450-.
13. Михайлов С.М. История дизайна: Учеб. пособие для вузов. В 2 т. Т.2 : Дизайн индустриального и постиндустриального общества / С. М. Михайлов

- ; НИИ Рос. Акад. художеств. - М.: Союз дизайнеров России, 2003. - 392с : ил. - ISBN 5-901512-09-X: 450-.
14. Рунге В.Ф. Основы теории и методологии дизайна : Учеб. пособие / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252с : ил. - ISBN 5-94073-011-6 : 72-.
15. Сокольникова Н.М. «Основы композиции», «Основы рисунка», «Основы живописи». Обнинск, 1996
16. Учебный рисунок : Учеб. пособие для вузов / Моск. гос. акад. худож. ин-т им. В.И.Сурикова; Авт. текста С.А. Гавриляченко. - М.: Изд. дом "Искусство", 2003. - 91с : ил. - ISBN 5-85200-370-0: 378-.
17. Энциклопедия художника / Пер. Е.Карповой, Н.Панкратовой. - М. : Внешсигма: ООО "Изд-во АСТ", [2000]. - 297с: ил. - (Сер."Энциклопедия"). - ISBN 5-86290-423-9 : 306-.

Средства обучения

Материально-техническая база:

- Доска маркерная - 1 шт.
- Стеллаж для размещения методического материала - 1 шт.
- Мольберт ученический - 15 шт.
- Стул складной - 15 шт.
- Табурет - 15 шт.
- Стол - 4 шт.

Методические материалы:

- Керамические изделия различной формы - 10 шт.
- Гипсовые модели геометрических фигур - 5 шт.
- Гипсовые модели голов - 3 шт.
- Деревянные изделия различной формы - 10 шт.
- Стекланные изделия различной формы - 10 шт.
- Драпировки различных цветов - 10 шт.
- Плакаты методические - 1 набор.
- Периодическая и методическая литература с иллюстрациями.

Расходные материалы (*приобретаются обучающимися*):

- Бумага ватман формат А3
- Кисти
- Краски гуашевые 12 цветов (Гамма)
- Краски акварельные 24 цвета (Студия)
- Кисти белка №3,5,10

- Кисти синтетика №3,5,10
- Карандаш черногрифельный HB, B, B2, H, H2
- Стирательная резинка
- Скотч бумажный
- Палитра
- Емкость для воды
- Маркер черный
- Фломастер черный
- Губка для мытья посуды
- Салфетка для завтрака пластиковая
- Пластилин
- Стеки для лепки
- Рубашка или футболка белая
- Краски по ткани "Батик Хобби"
- Лента шелковая
- Веревка или шерстяная нить
- Канцелярские резинки
- Контур по стеклу или ткани
- Линолеум 20X30 см.
- Резцы по дереву
- Тушь черная (ГАММА)
- Медь 15X15 см.
- Рама для фото 20X30
- Краски по стеклу 6 цв.
- Фартук