

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств с. Анучино
Анучинского района Приморского края»
(ДШИ с. Анучино)

Принято Педагогическим
советом. Протокол № 1
от 23.03.2015г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ДШИ с. Анучино от 23.03.2015г.
№ 17 о-д

**Дополнительная общеобразовательная программа
художественно-эстетической направленности
«Рисунок, живопись, скульптура, композиция»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основной задачей художественно-эстетического отделения ДШИ с.Анучино является общее воспитание учащихся, а также подготовка наиболее одарённых из них к поступлению в средние художественные учебные заведения. Дисциплины «Рисунок, живопись, скульптура, композиция» являются основными в учебном процессе.

Предложенные в программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Помимо заданий, указанных в программах, преподаватель может предложить учащимся краткосрочные задания по своему усмотрению.

Задача курса «*Рисунок*» заключается в том, чтобы привить учащимся основы изобразительной грамоты, то есть научить их видеть, понимать и изображать трёхмерную форму на двухмерной плоскости.

Длительный учебный рисунок с неподвижной натуры традиционно является главной формой обучения. Основанный на продолжительном наблюдении и тщательном изучении натуры, он учит правдиво передавать видимые предметы и явления, их особенности и свойства, даёт учащимся необходимые знания и практические навыки.

При прохождении курса учащиеся осваивают основы наблюдательной, т. е. наглядной перспективы, понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. Попутно они приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к общему, а также осваивают технические приёмы рисунка — от самых простых к более сложным. Кроме того, на занятиях по длительному рисунку проводится работа над воспитанием необходимых для художника качеств: «постановка глаза», развитие твёрдости руки. Сюда входят, помимо способности «цельно видеть» умение наблюдать и запоминать увиденное, острота и точность глазомера и т. д.

Учебные задания даются в порядке постепенного усложнения — от простейших упражнений до изображения человека как наиболее сложной и разнообразной по форме натуры.

Законченность рисунка обуславливается поставленной задачей. особое внимание уделяется уровню усвояемости полученных учащимся знаний и навыков, закрепление их в последующих заданиях.

Наряду с длительными постановками полезно выполнять и краткосрочные учебные рисунки, так как они обостряют восприятие, развивают наблюдательность и зрительную память учащихся.

Выпускник школы должен владеть материалами и техникой рисунка, уметь анализировать свой рисунок в процессе работы, сравнивая его с другими работами.

Следует учитывать, что в связи с индивидуальными особенностями учащихся, результативность в усвоении учебного материала может быть различной. Полезными в данном случае могут быть специальные задания и упражнения, выполняемые индивидуально.

Первоочередной задачей курса « *Живопись* » является развитие у учащихся способности видеть и изображать форму во всём многообразии её цветосветовых отношений.

Основным принципом обучения является нераздельность процесса работы над формой и цветом. Учащиеся должны усвоить то, что решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы.

Во время прохождения курса преподаватель знакомит учащихся с живописными материалами и их техническими свойствами, а также даёт учащимся необходимые сведения о цвете и воздушной среде, взаимодействии цветов, рефлексе, холодных и тёплых цветах, сближённости и контрастности цветов, спектре и дополнительных цветах. В процессе обучения учащийся должен научиться видеть и передавать цветовые отношения сначала в их простейшем локальном состоянии, затем на простейших световых объёмах, далее на более сложных формах с более сложными цветовыми отношениями и наконец, в условиях воздушно — пространственной среды.

Все сведения даются в процессе практической работы над постановкойЮ а также при разборе и обсуждении произведений классиков и современных художников. Работа выполняется на бумаге акварельными красками.

Курс « *Скульптура* » своей задачей ставит развивать у учащихся объёмно-пространственное мышление и чувство формы, научить их мыслить пластическими образами.

За период обучения учащиеся приобретают элементарные навыки в работе с пластическими материалами и инструментами, скульптурным станком. Они учатся лепить на основе наблюдений с натуры и по памяти, изучают характер и пропорции предметов, животных и человека, приучаются передавать свои творческие замыслы в природном материале.

Работая с учащимися над программными заданиями, преподаватель объясняет и наглядно показывает им принципы построения фигуры животных и птиц, позднее — человека, сосредотачивает внимание ученика на главном, характерном.

Наряду с работой над классными постановками, учащиеся выполняют собственные композиции на различные темы. Размер работ по высоте не должен превышать 10-15 см. для лучшего усвоения учебного материала целесообразно повторять некоторые задания в последующих классах.

Для закрепления полученных знаний и навыков на последнем году обучения выполняется итоговое задание.

Основная задача курса « *Композиция* » - дать учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный и сознательный подход к творчеству, развить их образное мышление и тонкий эстетический вкус.

На примере анализа произведений изобразительного и декоративно — прикладного искусства преподаватель демонстрирует учащимся различные подходы к решению композиции, даёт понятие о единстве формы и содержания, в котором первичной является идея, а композиция — средство её выражения.

Полезно при этом проводить аналогию с другими видами искусств и литературой. Изучение элементов композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами изобразительного искусства. Дальнейший ход обучения должен идти по линии углубления и расширения знаний основ композиции в процессе выполнения учащимися упражнений и практических работ.

РИСУНОК

содержание курса

Первый класс

Основы учебного рисования предполагают развитие целостного видения природы, выработки глазомера и двигательных навыков руки, выработки навыков и умения грамотного расположения рисунка на бумаге.

Применение правил построения простых предметов и передача их объёма с помощью светотеневых отношений, определение положения предмета в пространстве с использованием начальных знаний наглядной линейной перспективы, последовательное ведение работы по рисунку. Выполнение необходимых правил при работе над рисунком: выбор места относительно природы, положение листа бумаги по отношению к глазу рисующего, осанка, правильное использование графических материалов.

Рисование по наблюдению, памяти, представлению.

Требования к заданиям — из учёта первоначальных профессиональных умений, возраста и индивидуальности учеников. Постепенное увеличение требований к выполнению заданий параллельно с усложнением учебных задач. Наряду с рисованием бытовых предметов легко воспринимаемой формы — выполнение рисунков растений и животных. Постепенное увеличение количества предметов в постановках. Освещение верхнее, боковое, возможно верхнее рассеянное. Формат — в зависимости от величины объектов рисования. Длительность учебных заданий — от 3 до 9 часов, в отдельных случаях — до 12 часов.

Первое полугодие

1. Вводная беседа.

Знакомство с материалами. Понятия: линия, штрих, тон.

Методы и способы работы с карандашом, знакомство с его техническими возможностями.

Упражнения в проведении прямых и кривых линий. Упражнение с нарастанием и ослаблением тона.

2. Зарисовки бытовых предметов, расположенных на уровне глаз, имеющих разный силуэт и размер.

Вариант: зарисовки бабочек на одном листе бумаги, листьев разной конфигурации.

Учёт при подборе предметов композиции, выразительности рисунка, силуэтов.

Знакомство с понятиями «пропорция», «симметрия».

3. Беседа об устройстве человеческого глаза. Беседа о наглядной перспективе.

Упражнения на ознакомление с перспективой. Понятия о конструкции

предметов.

4. Рисунок каркасных проволочных моделей, геометрических тел.

5. Рисунок натюрморта из 2-3 предметов домашнего обихода, контрастных по форме и тону на светлом фоне.

Композиционное расположение рисунка на листе бумаги. Закрепление понятий о светотени. Выявление формы средствами линии, штриха, пятна.

6. Рисунок группы из двух геометрических тел или натюрморта из двух предметов, близких по форме. Закрепление знаний по перспективе. Усвоение знаний по передаче объёма в пространстве.

7. Рисунок чучела птицы в двух положениях.

Компоновка рисунка на листе бумаги. Передача пропорций, характера движения, особенностей строения птицы. Передача штрихом фактуры оперения.

8. Итоговый рисунок натюрморта из 2-3 бытовых предметов, контрастных по форме на светлом фоне. Выявление и закрепление полученных знаний. Выполнение светотеневого рисунка.

Второе полугодие

9. Натюрморт: цветочное растение на светлом фоне.

Выразительная подача формы и строения растения.

10. Натюрморт из 2-3 предметов, напоминающий по форме простейшие комбинации геометрических тел. наброски фигуры человека. Построение формы. Закрепление и углубление знаний и умений в области передачи объёма в ограниченном пространстве. В набросках — передача основных пропорций человека.

11. Итоговый рисунок: натюрморт из 2-3 предметов домашнего обихода на светлом фоне. наброски фигуры человека. (по 30 мин. На каждом занятии).

Передача пропорций, характера формы. Выявление светотенью характера предметов, сосредоточение внимания на передаче света, полутени, тени, рефлекса, блика. В набросках — передача пропорций человека, его движения. Знакомство с работой мягкими материалами.

12. Рисунок чучела птицы в двух положениях. Вариант: натюрморт, включающий чучело птицы с предметом быта на фоне драпировки без складок. Композиционное размещение двух предметов на одном листе бумаги.

Передача пропорций, движения, особенностей строения птицы. Закрепление знаний и умений в ведении работы, умение завершать рисунок.

13. Экзаменационная работа: натюрморт из 2-3 предметов домашней утвари на фоне однотонной драпировки с протытыми складками, наброски фигуры человека (учащиеся позируют друг другу).

Выявление знаний и умений, полученных учащимися за первый год обучения.

Второй класс

Совершенствование умений и навыков, приобретённых учащимися в 1 класса. Углубление восприятия формы за счёт познания конструктивной основы при рисовании геометрических тел и других предметов. Анализ формы предметов.

Совершенствование умений и навыков в работе светотеневыми отношениями как средством передачи объёма и тональной характеристики постановки, фактуры предметов, их освещённости.

Рисование отдельных геометрических тел, натюрмортов с геометрическими фигурами. Рисование постановок, представляющих собой сочетание геометрических тел с предметами домашнего обихода, чучелами птиц и мелких животных. Постепенное усложнение постановок, размер рисунка от $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ листа бумаги. Длительность — от 3 до 12 часов.

Первое полугодие

1. Беседа о целях и задачах предмета во втором классе.

2. Натюрморт из 2-3 геометрических тел или близких к ним по форме бытовых предметов. Фон — серый, гладкий, освещение — верхнее, боковое, не сильное. Осмысленная компоновка рисунка на листе бумаги. Передача характера и формы предметов. Практическое ознакомление с особенностями моделирования шара. Связь предметов в пространстве, обобщение тоном.

3. Рисунок однотонной светлой драпировки. (часть драпировки — на поверхности стола). Освещение верхнее боковое.

Изучение конструкции драпировки на основе её опорных точек и поверхности. Образование складок и выявление их формы.

4. Зарисовка фигуры пожилого человека в спокойной позе. Ознакомление с изображением человеческой фигуры. Зависимость от фигуры одежды и расположения складок. Передача характера модели.

5. Рисунок гипсового несложного орнамента или розетки. Освещение контрастное, боковое. Грамотная постановка рисунка на листе бумаги. Изучение конструкции орнамента и выявление форм светотенью.

6. Натюрморт из 2-3 предметов быта на фоне однотонной драпировки с простыми складками. Освещение верхнее боковое. Повторение правил построения предметов, близких по форме к геометрическим телам. Полное тональное решение.

Второе полугодие

7. Натюрморт: чучело птицы, геометрические предметы, бытовые предметы, близкие по форме к геометрическим телам на выбор. Освещение верхнее, боковое, рассеянное. Компоновка рисунка на листе бумаги.

Конструкция предметов. Тональное светотеневое решение с желательной передачей фактуры и материала предметов натюрморта.

8. Постановка в интерьере из предметов крупной формы. Освещение верхнее, рассеянное. Знакомство с построением интерьера. Компонировка и выбор формата для рисунка в пределах заданного размера.

9. Рисунок гипсовой розетки на фоне серой драпировки с несложными крупными складками. Освещение контрастное.

10. Итоговая экзаменационная постановка на 2-3 предмета быта на фоне серой драпировки с 2-3 складками. Освещение верхнее боковое. Выявление полученных знаний и умений. Соблюдение последовательности при выполнении рисунка. Обоснованность конструктивного построения предметов. Грамотность штрихов. Соблюдение законов перспективы. Точность, тональность, насыщенность. Передача фактуры, материала.

Третий класс

Закрепление практических названий по учебному рисованию натюрмортных и интерьерных постановок. Твёрдое знание учащимися основного принципа реалистического рисунка — передача формы (пространства) на плоскости.

При этом важно:

– умение самостоятельно анализировать конструктивно-пространственные, объёмно-пластические формы изображаемого, определение его тональных особенностей;

– знание и применение в рисунке основных правил перспективы;

– освоение принципов последовательности ведения рисунка, применение их в работе, умение доводить рисунок до определённой степени завершенности;

– умение самостоятельно анализировать рисунок на всех этапах работы над ним;

– овладение начальными навыками целостного видения натуры, навыков определения размеров предметов, их пропорций;

– овладение приёмами рисунка, умение профессионально пользоваться графическими средствами.

Рисование гипсовых орнаментов симметричных и асимметричных постановок, составленных из сложных по форме предметов, постановок на 5-8 предметов простой формы, расположенных в глубоком пространстве, на различных уровнях, с контрастным или рассеянным освещением, с применением в постановках драпировок.

Рисование несложного интерьера.

В первоначальных заданиях размер рисунка — $\frac{1}{4}$ листа бумаги, в последующих — $\frac{1}{2}$ листа. Учебные задания по 16-24 часов. Возвращение к рисованию натюрмортов.

Первое полугодие

1. Беседа о целях и задачах предмета в 3 классе.
2. Рисунок несложного гипсового орнамента с однотонной драпировкой. Применение навыков и знаний по рисунку с натуры, усвоенных во 2 классе. Развитие умения целю схватывать форму рельефа, анализировать её. Светотеневая моделировка формы гипсового орнамента.
3. Рисунок постановки в интерьере, расположенной ниже уровня глаз. Передача линейной перспективы, взаимодействия больших масс, конструктивное построение деталей рисунка. Передача глубины, пространства. Решение тональной перспективы постановки.
4. Тематическая постановка 3-4 предметов на фоне ткани со складками. Развитие цельности видения. Требование максимальной законченности в натюрморте передачи материала и пространства. Освещение — по усмотрению преподавателя.

Второе полугодие

5. Рисунок гипсового ассиметричного орнамента с драпировкой. Тональное и конструктивное построение. Чёткость штриха. Цельность изображения, тщательная цветоцветовая проработка деталей.
6. Зарисовка фигуры человека. Конструктивное построение. Передача позы, одежды. Грамотная композиция рисунка.
7. Рисунок части интерьера. Развитие навыков изображения ограниченного пространства с перспективным построением. Передача пространства средствами штриха и светотени.
8. Натюрморт, состоящий из гипсовой розетки высокого рельефа или гипсовой античной вазы и других бытовых предметов из различного материала на фоне драпировки. Выявление знаний и умений, приобретённых за второе полугодие 3 класса. Конструктивное построение формы. Пространственное решение светотенью. Точность передачи светосилы, материала, разноокрашенности и освещённости натюрморта.

Четвёртый и пятый класс

Основные требования к учащимся:

- осознанное и грамотное использование приёмов линейной и воздушной перспективы;
- конструктивное построение и лепка светотенью портрета и гипсовой головы;
- моделирование формы сложных предметов тоном;
- последовательное ведение длительной постановки;
- грамотная постановка предмета на плоскости;
- передача пространства средствами светотени;

- передача фактуры и материала предмета;
- владение линией, штрихом, пятном, навыками в исполнении линейного и живописного рисунка;
- выявление в набросках самого характерного, соблюдение пропорций;
- рисование по памяти предметов в разных положениях;
- выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния.

Размер бумаги для рисунков головы и фигуры человека — от $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ листа и больше. Длительность выполнения постановок — в пределах 4-16 часов. Неравноценное усвоение учебного материала в связи с индивидуальными особенностями учащихся. Ограничение задач постановки для отстающих учащихся при условии выполнения основной задачи. Использование отдельных заданий и упражнений, выполняемых индивидуально в классе или дома. Требование доступной для данного возраста степени завершенности работы и качества её выполнения.

Первое и второе полугодия

1. Беседа о пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы человека.
2. Рисунок гипсовой античной маски.
3. Рисунок черепа человека.
4. Рисунок анатомической гипсовой головы человека.
5. Рисунок античной гипсовой головы человека.
6. Рисунок головы человека с живой модели. Задача: изучение пластической формы головы человека.
7. Рисунок натюрморта.
8. Рисунок части интерьера.
9. Рисунок головы человека в различных ракурсах.
10. Рисунок натюрморта с включением гипсового слепка с античных произведений.
11. Рисунок интерьера с включением гипсового слепка.
12. Краткосрочные рисунки фигуры человека. Задача: максимально точная передача индивидуальных особенностей изображаемой фигуры, её движения.
13. Кратковременный рисунок полуфигуры человека (гипс).
14. Кратковременный рисунок фигуры живой модели. Задача: самостоятельный анализ форм, последовательное ведение рисунка с соблюдением пропорций и передачей характерных черт натуры.

ЖИВОПИСЬ

содержание курса

Первый класс

Знакомство с материалами (акварельные краски, кисти, бумага и т.п.).

Основные составные цвета. Знакомство с дополнительными цветами, контрастами, сближенными, холодными, тёплыми.

Усвоение учащимися основных положений живописи. Отсутствие в живой природе и окружающей нас среде бесцветных предметов. Под влиянием окружающей среды приобретение одним и тем же предметом благодаря рефлексам различных оттенков без изменения своего локального цвета. Живописный процесс как видение сложности всех цветовых комбинаций.

Приобретение учащимися 1 класса навыков ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поэтапного проведения всей работы — от начала до завершения, навыков в работе с материалами.

Первое полугодие

1. Вводная беседа о живописи.
2. Упражнение в заливках. Смешение красок (ступенчатое и непрерывное): выполнение в процессе работы над постановкой, составленной из букета цветов в простой вазе.
3. Изображение плоских предметов. Передача локального цвета. Длительность упражнения — 3 часа
4. Постановка из 2-3 предметов простейшей формы на нейтральном фоне (овощи, фрукты и т. д.). решение локального цвета в свете и тени.
5. Постановка из 2-3 предметов на нейтральном фоне. Даются понятия: цвет, блик, тень, полутень. Длительность — 12 часов.
6. Постановка из 2-3 предметов на цветном фоне. Понятие о цветовом рефлексе. Изменение цвета в зависимости от влияния окружающей среды. Понятие о холодных и тёплых тонах.
7. Постановка из двух предметов (гризайль). Передача светотени одним цветом. Длительность — 3 часа.
8. Постановка из 2-3 предметов более сложной формы на контрастном фоне. Длительность — 6 часов.
9. Короткие этюды из фруктов и овощей. Длительность — 3 часа.

Второе полугодие

10. Постановка из двух предметов и чучела птицы. Длительность — 9 часов.
11. Постановка из 3-4 предметов с ярко выраженным цветом и

цветовым фоном. Длительность — 6 часов.

12. Наброски фигуры человека. Выполняются акварельными красками. Длительность — 3 часа.

13. Постановка 3-4 предметов, контрастных по цвету. Длительность — 6 часов.

14. Постановка из 3-4 предметов сближенного цвета. Длительность — 9 часов.

15. Постановка из 2-4 предметов с ясным тематическим содержанием. Длительность — 6 часов.

16. Экзаменационная постановка из 3-4 предметов. Длительность — 9 часов.

Второй класс

Выдвижение на первый план следующих задач:

- выполнение эскизов с целью композиционного решения натюрморта на листе;
- умение использовать в работе весь лист, прокладывая цветовые отношения отдельных плоскостей;
- выработка навыков в передаче фактуры предметов с выявлением их объёмной формы и планов, на которых они расположены;
- чёткость в последовательности выполнения работы. Длительность — 9-12 часов;
- углубление заданий на понимание учащимися тонального решения натюрморта и его колористического решения.

Первое и второе полугодия

1. Постановка из 2-3 предметов с ясно выраженным цветом на нейтральном фоне. Цветная характеристика предметов и их связь с окружающей средой (соприкосновение предметов с фоном). Длительность — 12 часов.

2. Постановка из 3-4 предметов, различных по материалу и технике гризайль. Передача пространства при соблюдении светотеневой проработки. Длительность — 6 часов.

3. Постановка из 2-3 предметов на нейтральном фоне из предметов домашнего обихода, освещение боковое. Длительность — 12 часов.

4. Постановка из нескольких предметов, близких по окраске на цветном фоне. Передача цветом планов и уходящих плоскостей. Длительность — 12 часов.

5. Выполнение портретного этюда. Длительность — 6 часов.

Третий класс

Композиционное пространственное выявление чётких конструкций предмета. Понятие тональности. Колористическое решение и умение последовательно и продолжительно вести работу, ставить творческие задачи.

Первое и второе полугодия

1. Постановка из живых цветов, овощей или фруктов. Длительность — 12 часов.
 2. Постановка из нескольких предметов, различных по форме и окраске на нейтральном фоне. Драпировка с небольшим количеством складок. Передача тонально — цветовых отношений. Длительность — 12 часов.
 3. Постановка из нескольких предметов, различных по материалу на цветном фоне. Передача фактуры материала цветом. Длительность — 15 часов.
 4. Постановка из нескольких сближенных по цвету предметов. Длительность — 12 часов.
 5. Постановка из нескольких близких по окраске предметов. Тонально — цветовое решение в пространстве. Длительность — 23 часа.
 6. наброски фигуры человека с фоном. Длительность — 12 часов.
- Экзаменационное задание: постановка с чучелом птицы, с узорной драпировкой. Длительность 12-15 часов.

Четвёртый и пятый класс

Акцентирование внимания учащихся на образной стороне работы. Углубление понятия художественного образа (подготовка замысла, его развитие, отбор подсобного материала и его обобщение, определение смыслового композиционного центра). Выражение индивидуального отношения учащегося к изображаемому. Мера условности. Техническая реализация замысла. Соответствие технической стороны работы творческой.

Основные требования: самостоятельное выполнение задания по созданию художественного образа натюрморта, выбор техники, способа исполнения в зависимости от поставленной задачи.. увеличение и разнообразие форматов листа, а также техники и технических приёмов, варьирующихся в зависимости от содержания задания.

Первое и второе полугодия

1. Постановка из свежих овощей, фруктов, цветов, листьев. Длительность — 12 часов.
2. Постановка из нескольких предметов, различных по материалу, с более сложной по фактуре тканью (шёлк, бархат и т. д.). длительность — 36 часов.
3. наброски человека в интерьере. Длительность — 6 часов.

4. Интерьер с фигурой человека. Длительность — 12 часов.
5. Постановка из 3-4 предметов, разнообразных по фактуре, с гипсовым орнаментом или маской на заднем плане. Длительность — 18 часов.
6. Итоговое задание: фрагмент определённого интерьера: угол мастерской, класса и т.д. Размер — 1 лист. Длительность — 18 часов.

СКУЛЬПТУРА Содержание курса

1 — 5 классы

Как следствие межпредметных связей между скульптурой, рисунком и композицией — возможность сочетания работы с натуры (лепки) с композиционными заданиями, занимающими 1/3 объёма часов. Основные цели этих заданий: объёмное изображение предметов, развитие наблюдательности и зрительной памяти.

Выполнение работы по усмотрению преподавателя, в пластилине или в глине. Длительность выполнения каждого этюда — 2-4 часа, набросков — 2 часа, композиционных заданий — 4-6 часов. Выполнение работ с натуры преимущественно в форме этюдов.

Первый класс

1. Вводная беседа.
2. Композиция на свободную тему. Ознакомление с оборудованием скульптурной мастерской и рабочими материалами. Выявление интересов, способностей и уровня подготовки учащихся.

Работа с натуры

3. Лепка фруктов, овощей (с натуральных или муляжей). Знакомство с пластическим материалом (глиной и др.). Освоение основных приёмов лепки. Понятие о построении объёмного предмета в пространстве. Выполнение 5-8-ми этюдов по темам: яблоко, тыква, огурец и др.
4. Лепка натюрморта, состоящего из двух овощей и гипсового цилиндра. Знакомство с построением подставки (плинта) и её назначением. Передача взаимосвязи предметов на плоскости, характера их форм, пропорций.
5. Лепка натюрморта, состоящего из кринки и яблока. Построение объёма в пространстве. Соблюдение пропорций предметов. Размещение предметов в пространстве.
6. Лепка несложного гипсового орнамента. Знакомство с принципом построения орнамента. Развитие глазомера.
7. Лепка гипсовых геометрических тел — куб и цилиндр, шар и конус и т. д. Организация объёмов по осям. Соблюдение пропорций.
8. Лепка кратковременных этюдов птиц по памяти и наблюдению (ворона, голубь, курица и др.). Развитие наблюдательности в характерных повадках птиц. Развитие зрительной памяти.
9. Лепка кратковременных этюдов домашних животных по памяти и наблюдению (кошка, собака, коза и др.). Углубление развития наблюдательности за характером поведения животных. Нахождение композиционной и пластической связи между фигурой животного и подставкой.

10. Лепка растений или цветов с натуры. Приобретение навыков в изображении растений с натуры.

11. Лепка мелких бытовых предметов по памяти. Развитие наблюдательности, чувства объёма, характера и пропорций.

Композиционная работа

1. Композиция на свободную тему. Выявление склонностей каждого учащегося.

2. Композиция, состоящая из двух фигур, объединённых единым сюжетом. Понятие о пластической и композиционной связи двух фигур. Грамотное композиционное размещение их на подставке.

3. Композиция на сказочную тему. Развитие фантазии учащихся.

4. Композиция на тему басен И.А.Крылова, С.М.Михалкова. Создание несложной композиции зверей и людей.

Композиция на тему «Спорт» или «Балет». Воплощение творческих замыслов учащихся.

Второй класс

Лепка с натуры

1. Этюд тематического натюрморта. Построение разнообразных по форме и величине предметов на плоскости. Передача характера, пропорции предметов с учётом их масштабных соотношений.

2. Этюд тематического натюрморта, составленного сними учащимися (например «Завтрак» или «Чай»). Знакомство с правилами составления несложного натюрморта, состоящего из 2-4 предметов. Композиционное размещение предметов на плоскости.

3. Этюд с гипсового слепка, представляющего растительную форму. Практическое изучение растительных форм, выполненных в пластической технике. Точная передача пропорциональных отношений элементов.

4. Этюд растений с натуры (ветка рябины, цветок ромашки, лист клёна, дуба и т. д.). приобретение навыков в изображении растительных мотивов в рельефе.

5. Этюд глиняного кувшина или крынки на фоне гладкой драпировки. Развитие навыков по основным принципам изображения предметов в рельефе.

6. Этюд гипсового геометрического тела — конуса, куба или призмы на фоне стены. Практическое освоение элементарных законов построения рельефа.

7. Наброски животных по наблюдению и по памяти. Развитие наблюдательности и зрительной памяти. Стремление передать характерные позы конкретной породы животных.

8. Этюд с 2-3 подобных друг другу предметов различной формы и высоты (например — 3 геометрических гипсовых тела или кувшин и горшочек

и др.). одновременное построение 2-3 сложных форм в пространстве. Выявление характера и пропорций отдельных предметов, расположенных на одном постаменте.

9. Наброски животных с натуры. Приобретение навыков в приобретении кратковременных набросков с животных, меняющих своё положение. При изображении различных поз животного обязательная передача его пропорций и характера. Отображение живого восприятия натуры.

10. Кратковременные наброски человека с натуры. Знакомство с пропорциями фигуры человека (в том числе ребёнка).

11. Этюды по представлению с человеческой фигуры. Развитие внимания и наблюдательности. Передача пропорций и характерных черт.

Композиционная работа

1. Создание тематических композиций, включающих 2-3 фигуры. Использование натурального подсобного материала, созданного на пленэре, в период каникул или в домашних условиях (наброски и зарисовки). Передача сюжетов, наблюдаемых в жизни. Передача взаимодействия изображаемых фигур (человека, животных).

2. Создание тематической композиции на основе литературного произведения. Развитие фантазии с учётом необходимости приближения создаваемых образов к литературному первоисточнику. Совершенствование навыков в работе по представлению.

3. Создание динамической композиции, включающей 2-3 человеческие фигуры. Приобретение навыков в изображении фигуры человека в движении. Использование в задании основных закономерностей композиции. Выполнение работы с использованием проволочного каркаса. Рекомендуемые темы: спорт, труд, балет и др.

4. Создание композиции на тему народных сказок и былин, прочитанных в классе. Передача народного колорита (костюм), эмоционального настроения (юмор, лирика, грусть).

5. Создание композиции на темы русских народных песен, былин. Развитие фантазии учащихся.

6. Передача эмоционального настроения композиции.

7. Создание детской народной игрушки. Проявление фантазии. Использование вспомогательного иллюстративного материала — национальный костюм, вышивка и т. д. Реализация пластического замысла композиции.

Третий класс

Лепка с натуры

1. Этюд с чучела крупной птицы. (чайка, филин, утка и др.). дальнейшее совершенствование лепки с натуры. Передача индивидуальных

характерных черт, позы, объёма, пропорций птицы, её анатомических способностей.

2. Этюды с гипсовой модели частей лица человека. Знакомство с анатомическими особенностями головы человека и отдельных частей лица (глаз, носа, губ, ушей). Выявление характера данной части лица, его пропорций. Моделировка формы лица.

3. Этюды в рельефном изображении объёмных предметов на фоне драпировки. Совершенствование в усвоении принципов рельефного изображения предметов. Практическое изучение рельефов и складок драпировки. Построение рельефного предмета в плоском изображении со свисающей со стены драпировкой.

4. Кратковременные наброски с человека в одежде. Изучение анатомии и пропорций фигуры человека. Изображение фигуры человека, стоящего с опорой на одну ногу, сидящего на табурете, присавшего на корточки.

5. Наброски с фигуры домашнего животного, находящегося в движении. Передача эмоционального состояния животного. Выявление анатомических особенностей и характера наблюдаемой фигуры.

Композиционная работа

1. Создание тематической композиции на тему литературного произведения. Стремление передать достоверное впечатление от прочитанного произведения — образ, костюм и др. воплощение композиции в пластической технике.

2. Создание анималистических композиций с передачей эмоционального состояния животного (хитрая лиса, злой волк, обиженная собака, забавный медвежонок, испуганная кошка, трусливый заяц, др.). умение передать эмоциональный настрой животного. Интерпретация образов, навеянных иллюстрациями и скульптурными работами художников — анималистов.

Четвёртый и пятый класс

Лепка с натуры

1. Этюды с деталей фигуры человека. Знакомство с анатомическим строением и особенностями стопы, кисти руки, черепа человека. Чёткое построение объёмов по осям, изучение пропорций.

2. Этюды с чучела птицы или мелкого животного. Изображение неподвижной модели в условном пространстве. Выполнение предварительного наброска карандашом.

3. Наброски фигуры человека в движении. Изображение подвижной фигуры в пространстве. Передача характера и пропорций человеческой фигуры. выполнение не менее четырёх набросков в положении «сидя» и «стоя».

4. Наброски с сидящей фигуры человека (костюм — в виде

драпировки). Более глубокое изучение пропорций человека. Передача связи фигуры с одеждой (драпировкой). Выполнение задания в рельефе.

Композиционная работа

1. Создание композиции на тему, наблюдаемую в жизни. Умение выразить идею в композиции. Передача взаимодействия между 2-3 фигурами.

2. Создание тематической композиции по мотивам поэзии А.С.Пушкина. Воплощение задуманного художественного образа в материале. Использование в качестве материала керамической глины с последующим образом и декором. Совместный анализ итогового задания преподавателем и учащимися.

КОМПОЗИЦИЯ

Содержание курса

Постепенное овладение учащимися основ композиционного мышления, создание композиционных работ на должном профессиональном уровне для поступления в среднее художественное учебное заведение.

Первые — третьи классы

1. Вводная беседа.
2. Композиция на плоскости: выбор размера предмета по отношению к формату бумаги; положение изображения на листе бумаги относительно центра; визуальная уравновешенность композиции на листе.
3. Главное пятно в композиции и средства его выявления: свободное пространство вокруг пятна; положение главного предмета относительно остальных; размер главного предмета в композиции по отношению к другим.
4. Осмысленная организация конфигурации пятна, образуемая средой вокруг главного предмета.
5. Ритм в композиции: ритм как средство композиционного строя; ритм в декоративном произведении и других видах искусства.
6. Линии как выразительное средство в композиции.
7. Силуэт, конфигурация пятна: 1 предмет, 3 или несколько взаимодействующих предметов.
8. Тональность и тональная пластика композиции. Тональная разнообразность элементов композиции. Светотень как средство художественной выразительности.
9. Цвет в композиции. Эмоциональная характеристика цвета и её роль в образном строе композиции (красный и чёрный — напряжённость, голубой и зелёный — успокоенность, серый — угнетённость). Цветовой контраст. Цветовая гармония.
10. Контрасты и их роль в композиции: размеры, форма, тональность, линия горизонта.

Четвёртый и пятый классы

11. Композиция на пленэре. Пейзаж. Выбор сюжета, формата и организация формата на плоскости. Цветовые и тональные средства выражения, используемые для передачи настроения в пейзаже. Групповая композиция на пленэре. Смысловое единство действия и окружения. Формат, способствующий большей убедительности выражения замысла.
12. Интерьер: использование интерьера и его элементов как средства для создания сюжетной композиции.
13. Символика в композиции.
14. Шрифт и его роль в композиции. Латинский шрифт. Рубленый шрифт.
15. Экзаменационная работа, как практическая форма выявления знаний, склонностей и способностей учащихся.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Авсиян О. Натура. Рисование по представлению.
Алексеев С. О цвете и красках.
Барщ А. наброски и зарисовки.
Беда Г. Живопись и её изобразительные средства.
Ватагин В. Изображение животных.
Голубкина А. Несколько слов о ремесле скульптора.
Рабинович М. Пластическая анатомия человека, животных и птиц и её применение в рисунке.
Кальминг А. Акварельная живопись.
Соколов В. Лепка фигуры.
Шорохов Е. Основы композиции.
Школа изобразительного искусства. Вып. 1-10.