

Приложение 2 к приказу
ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза"
от " 31 " августа 2021 г. №45/ОД

**Рабочая программа по изобразительному искусству
для 5-7 класса
(основное общее образование)**

Планируемые результаты освоения изобразительного искусства.

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;

- развитие эстетического, эмоционально ценностного видения окружающего мира;

- развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

- развитие визуально пространственного мышления как формы эмоционально ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;

- формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

В результате изучения ИЗО в 5 классе обучающийся научится

- знать истоки и специфику образного языка декоративно прикладного искусства;

- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);

- знать несколько народных художественных промыслов России;

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.);

- выявлять в произведениях декоративно прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;

- умело пользоваться языком декоративно прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и

декора (на доступном для данного возраста уровне); выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

- создавать художественно декоративные объекты предметной среды, объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи);

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций;

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витражи т. п.);

Выпускник научится:

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов;

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной жизни;

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы;

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции;

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении;

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца,

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций;

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России;

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства;

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами;

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);
- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел;
- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта;
- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне;
- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;
- применять перспективу в практической творческой работе;
- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы;
- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе;
- навыкам создания пейзажных зарисовок;

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
- пользоваться правилами работы на пленэре;
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения;
- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения;
- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
- различать и характеризовать виды портрета;
- понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;
- использовать графические материалы в работе над портретом;
- использовать образные возможности освещения в портрете;

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения;
- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;
- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;
- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-тематической картины;
- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров исторической картины;

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;
- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения;
- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет;
- творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки композиции на историческую тему;
- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы;
- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы;
- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны;
- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;
- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою;
- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века;
- культуре зрительского восприятия;
- характеризовать временные и пространственные искусства;

- понимать разницу между реальностью и художественным образом;
- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;
- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов;
- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;
- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна;
- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
- понимать сочетание различных объемов в здании;
- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох;
- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды;
- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху;
- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы;
- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;
- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
- характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
- понимать основы краткой истории костюма;
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды;
- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икэбаны;
- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;
- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики;

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву;

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;

- характеризовать признаки и особенности московского барокко;

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.

Выпускник получит возможность научиться:

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства;

- понимать специфику изображения в полиграфии;

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;

- создавать художественную композицию макета книги, журнала;

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники;

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения живописи;

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи;

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи;
- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;
- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна;
- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в истории культуры;
- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему;
- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;
- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;
- использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией;
- понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);
- различать особенности художественной фотографии;
- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);
- понимать изобразительную природу экранных искусств;
- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
- различать понятия: игровой и документальный фильм;
- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
- понимать основы искусства телевидения;
- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;
- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилистического единства со сценографией спектакля;
- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии;
- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей;
- понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа;
- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино;
- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения;
- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда.

5 класс
Тематическое планирование

№ занятия	Название разделов, тем по программе, тем отдельных занятий	Количество часов
	Тема 1. «Декоративные корни народного искусства».	8
1	Древние образы в народном искусстве.	1
2	Убранство русской избы.	1
3	Внутренний мир русской избы	1
4	Конструкция и декор предметов народного быта.	1
5	Русская народная вышивка.	1
6 - 7	Народный праздничный костюм.	2
8	Народные праздничные обряды (обобщение темы)	1
	Тема 2. «Связь времён в народном искусстве».	8
9	Древние образы в современных народных игрушках.	1
10	Искусство Гжели.	1
11	Городецкая роспись.	1
12	Хохлома.	1
13	Жостово. Роспись по металлу.	1
14 - 15	Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.	2
16	Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы).	1
	Тема 3. «Декор – человек, общество, время».	12
17 - 18	Зачем людям украшения.	2
19 - 20	Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.	2
21 - 23	Одежда говорит о человеке.	3
24 - 25	О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.	2
26 - 28	Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы).	3
	Тема 4. «Декоративное искусство в современном мире».	6
29 - 31	Современное выставочное искусство.	3

Содержание программы

ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч)

Многообразие декоративно - прикладного искусства (народное традиционное, классическое, современное), специфика образно - символического языка, социально - коммуникативной роли в обществе. Образно - символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, наше национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные промыслы. Декоративно - прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно - прикладное искусство в классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к определённой человеческой общности. Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника декоративно – прикладного искусства. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.

Содержание учебного предмета по темам.

ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч)

Тема 1. Древние корни народного искусства. 8 часов.

Истоки образного языка декоративно - прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство - уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно - символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космосанеба, земли и подземно - подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм.

Древние образы в народном искусстве.

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать - земля, древо жизни как выражение мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека смыслов, как память народа. Связь образа матери - земли с символами плодородия. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею обожествления солнца, неба и земли нашими далёкими предками.

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать - земля, птица, конь, солнце).

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага.

Убранство русской избы.

Дом — мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос. Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трёхчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша,

фронтон — небо, рубленая клеть — земля, подклеть (подпол) — подземный мир; знаки - образы в декоре избы, связанные с разными сферами обитания). Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелины, лобовая доска, наличники, ставни. *Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб.**

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома (причелина, полотенце, лобовая доска, наличник и т. д.) солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, выстраивание их в орнаментальную композицию.

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага.

Внутренний мир русской избы.

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати и др. Круг предметов быта, труда (ткацкий стан, прялка, люлька, светец и т. п.), включение их в пространство дома. *Единство пользы и красоты в крестьянском жилище.*

Задания: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда); коллективная работа по созданию общего подмалёвка.

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага.

Конструкция и декор предметов народного быта.

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого владения материалом, высокого художественного вкуса народных мастеров. *Единство пользы и красоты, конструкции и декора.* Предметы народного быта: прялки, ковши (ковш - скопкарь, ковш - конюх, Ковш - черпак), енды, солоницы, хлебницы, вальки, рубеля и др. Символическое значение декоративных элементов в резьбе и росписи. Нарядный декор — не только украшение предмета, но и выражение представлений людей об упорядоченности мироздания в образной форме. Превращение бытового, утилитарного предмета в вещь - образ.

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта (ковш, прялка, валёк и т. д.).

Материалы: смешанная техника (рисунок восковым мелком и акварельная заливка или рисунок сангиной разных оттенков), кисть, бумага.

Русская народная вышивка.

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, устойчивости их вариативных решений. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках полотенец, подзоров, женских рубах и др. *Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их необычайная выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери земли, древа жизни и т. д.).* Символика цвета в крестьянской вышивке (белый цвет, красный цвет).

Задания: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение своего полотенца, вырезанными из тонкой бумаги кружевами.

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага, ножницы.

Народный праздничный костюм.

Народный праздничный костюм - целостный художественный образ.

Северорусский комплекс (в основе — сарафан) и южнорусский (в основе — панёва) комплекс женской одежды. Рубаха — основа женского и мужского костюмов. *Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных регионах России.*

Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мироздания через связь небесного, земного и подземно - подводного миров, идеи плодородия в образном строе народного праздничного костюма. Защитная функция декоративных элементов

крестьянского костюма. Символика цвета в народной одежде.

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) северных или южных районов России в одном из вариантов: а) украшение съёмных деталей одежды для картонной игрушки-куклы; б) украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаша, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом.

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель.

Народные праздничные обряды (обобщение темы).

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землёй, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира, народное творчество в действии. *Обрядовые действия народного праздника (святочные, масленичные обряды, зелёные святки, осенние праздники), их символическое значение.*

Задания: раскрытие символического значения обрядового действия на примере одного из календарных праздников; подбор загадок, прибауток, пословиц, поговорок, народных песен к конкретному народному празднику (по выбору).

Тема 2. Связь времён в народном искусстве (8 ч)

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов.

Древние образы в современных народных игрушках.

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы (конь, птица, баба) в современных народных игрушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным художественным промыслам. Единство формы и декора в народной игрушке. *Особенности цветового строя, основные декоративные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушек.* Местные промыслы игрушек.

Задание: создание из глины (пластилина) своего образа игрушки, украшение её декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов.

Материалы: глина или пластилин.

Искусство Гжели.

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. *Значение промысла для отечественной народной культуры.* Слияние промысла с художественной промышленностью. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. Орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции.

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой «мазок с тенями», дающий пятно с игрой тональных переходов — от светлого к тёмному. Сочетание мазка - пятна с тонкой прямой, волнистой, спиралевидной линией.

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, крышечка) на листе бумаги или используя для этого обклеенную пластилином баночку; украшение плоской (на бумаге) или объёмной (основа — баночка) формы нарядной гжельской росписью.

Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Городецкая роспись.

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. *Изделия*

Городца — национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, купавки, розаны — традиционные элементы городецкой росписи. Птица и конь — традиционные мотивы городецкой росписи. Красочность, изящество, отточенность линейного рисунка в орнаментальных и сюжетных росписях.

Основные приёмы городецкой росписи.

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.), украшение его традиционными элементами и мотивами городецкой росписи.

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, бумага, тонированная под дерево.

Хохлома.

Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. *Своеобразие хохломской росписи.* Связь традиционного орнамента с природой.

Травный узор, или «травка», — главный мотив

хохломской росписи. Основные элементы травного орнамента, последовательность его выполнения. Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо - затейливая роспись «кудрина». Национальные мотивы в «золотой» росписи посуды Башкирии.

Задание: изображение формы предмета и украшение его травным орнаментом в последовательности, определённой народной традицией (наводка стебля — криуля, изображение ягод, цветов, приписка травки). Форма предмета предварительно тонируется жёлто - охристым цветом.

Материалы: карандаш, гуашь, большие и маленькие кисти, бумага.

Жостово. Роспись по металлу.

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних и мелких форм цветов. *Жостовская роспись* — свободная кистевая, живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещённости, объёмности в изображении цветов.

Основные приёмы жостовского письма, формирующие букет: замалёвок, тенёжка, прокладка, бликовка, чертёжка, привязка.

Задания: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего крупные, мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого размера общей цветочной композиции.

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага.

Щепá. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.

Дерево и береста — основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья — птица света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса — творения искусных мастеров. Резное узорочье берестяных изделий.

Мезенская роспись в украшении берестяной деревянной утвари Русского Севера, её своеобразие. *Изысканный графический орнамент мезенской росписи, её праздничная декоративность.* Сочетание красно - коричневого, красного, зелёного замалёвка с графической линией — чёрным перьевым контуром.

Задания: 1. Создание эскиза одного из предметов промысла, украшение этого предмета в стиле данного промысла.

2. Создание формы туеса (или карандашницы) из плотной бумаги (можно сделать прорезную форму из бумаги коричневого тона и вставить внутрь цветной фон).

Материалы: карандаш, бумага; картон, бумага коричневого тона, цветная бумага, ножницы, клей.

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы).

Выставка работ и беседа на темы *«Традиционные народные промыслы — гордость и достояние национальной*

отечественной культуры», «Место произведений традиционных народных промыслов в современной жизни, быту», «Промыслы как искусство художественного сувенира». Традиционные народные промыслы, о которых не шёл разговор на уроках (представление этих промыслов поисковыми группами).

Задание: участие в выступлениях поисковых групп, в занимательной викторине, в систематизации зрительного материала по определённому признаку.

Тема 3. Декор — человек, общество, время. 12 часов.

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно - прикладного искусства. Особенности декоративноприкладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века.

Зачем людям украшения.

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определённых человеческих отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить социальную роль её хозяина. Эта роль сказывается на всём образном строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.

Задания: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, подобранного по теме; объяснение особенностей декора костюма людей разного статуса и разных стран.

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.

Роль декоративноприкладного искусства в Древнем Египте. Подчёркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности, глаза – уаджета и др.). Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.

Задания: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного украшения - пекторали, браслета и др.) или алебастровой вазы; поиск выразительной формы, украшение её узором, в котором используются характерные знаки - символы.

Материалы: цветные мелки, гуашь тёплых оттенков, кисти.

2. Нанесение на пластину рисунка узора и продавливание шариковой ручкой рельефа.

Материалы: фольга, пластина, шариковая ручка.

Одежда говорит о человеке.

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком — знаком положения человека в обществе, его роли в обществе.

Декоративно - прикладное искусство Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде людей разных сословий. Символы императора. Знаки различия в одежде высших чиновников. Одежды

знатных китайцев, их украшения. Декоративноприкладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остаётся та же

— выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчёркивать определённые общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам. Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно - прикладном искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.

Задание: выполнение коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание общей композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по величине фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию).

Материалы: большой лист бумаги, белая бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей, ножницы.

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ чести рода. Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как отражение характера их деятельности. Основные части классического герба. Формы щитов, геральдические и негеральдические фигуры, взятые из жизни и мифологии, их символическое значение. Символика цвета в классической геральдике. Составные элементы старинного герба (щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, мантия). Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки государства, страны, города, партии, фирмы и др.

Задания: 1. Создание эскиза собственного герба, герба своей семьи:

продумывание формы щита, его деления, использование языка символов.

2. Изображение эмблемы класса, школы, кабинета или спортивного клуба.

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, гуашь, кисти.

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы).

Итоговая игра - викторина с привлечением учебно - творческих работ, произведений декоративно – прикладного искусства разных времён, художественных открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами.

Задания: 1. Выполнение различных аналитических творческих заданий, например рассмотреть костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил художник при

изображении костюма, или систематизировать зрительный материал (предметы быта, костюм, архитектура) по стилистическому признаку.

2. Посещение музея декоративноприкладного искусства, выставки произведений современных мастеров декоративно - прикладного искусства.

Тема 4. Декоративное искусство в современном мире (6 ч.)

Разнообразие современного декоративно - прикладного искусства (керамика, стекло, металл, gobelen, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно - прикладное искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой.

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения.

Современное выставочное искусство.

Многообразие материалов и техник современного декоративно - прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, gobelen, роспись по ткани, моделирование одежды).

Современное понимание красоты профессиональными художниками — мастерами декоративно – прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой игрой фантазии и воображения. Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении декоративной композиции в конкретном материале. Декоративный ансамбль как возможность объединения отдельных предметов в целостный художественный образ. Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения «произведение говорит языком материала».

Ты сам мастер.

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно. Лоскутная аппликация или коллаж. Декоративные игрушки из мочала. Витраж в оформлении интерьера школы.

Нарядные декоративные вазы. Декоративные куклы.

Задания: 1. Выполнение творческих работ в разных материалах и техниках.

2. Участие в отчётной выставке работ по декоративноприкладному искусству на тему «Украсим школу своими руками».

Материалы: материалы для аппликации и коллажа, мочало, цветная бумага, верёвки и шпагат, кусочки тканей и меха, ленты, бусинки и т. п.

*Курсивом отображена предметная область "Основы духовно – нравственной культуры народов России"

6 класс
Тематическое планирование

№ занятия	Название разделов, тем по программе, тем отдельных занятий	Количество часов
	Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка.	8
1	Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.	1
2	Художественные материалы.	1
3	Рисунок — основа изобразительного творчества.	1
4	Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.	1
5	Пятно как средство выражения. Ритм пятен.	1
6	Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи.	1
7	Объёмные изображения в скульптуре.	1
8	Основы языка изображения (обобщение темы).	1
	Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт.	8
9	Реальность и фантазия в творчестве художника.	1
10	Изображение предметного мира — натюрморт.	1
11	Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.	1
12	Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.	1
13	Освещение. Свет и тень.	1
14	Натюрморт в графике.	1
15	Цвет в натюрморте.	1
16	Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)	1
	Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет.	12
17	Образ человека — главная тема искусства.	1
18	Конструкция головы человека и её основные пропорции.	1
19	Изображение головы человека в пространстве.	1
20	Портрет в скульптуре.	1
21	Графический портретный рисунок.	1
22	Сатирические образы человека.	1
23	Образные возможности освещения в портрете.	1
24	Роль цвета в портрете.	1

25 - 26	Великие портретисты прошлого.	2
27 - 28	Портрет в изобразительном искусстве XX века.	2
	Тема 4. Человек и пространство. Пейзаж.	8
29	Жанры в изобразительном искусстве.	1
30	Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.	1
31	Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник.	1
32	Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике.	1
33	Городской пейзаж.	1
34-35	Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл (обобщение темы).	2

Содержание программы

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч)

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Культурно-строительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.

Содержание учебного предмета по темам.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч)

Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 8 часов.

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его образному содержанию.

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.

Искусство и его виды. Пространственные и временные виды искусства. Пространственные виды искусства и причины деления их на виды. Какое место в нашей жизни занимают разные виды деятельности художника, где мы встречаемся с деятельностью художника? Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств и их назначение в жизни людей.

Роль пространственных искусств в создании предметно - пространственной среды нашей жизни, в организации общения людей, в художественном познании и формировании наших образных представлений о мире. Виды станкового изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художник и зритель: художественный диалог. Творческий характер работы художника и творческий характер зрительского восприятия. Зрительские умения, зрительская культура и творчество зрителя.

Задание: участие в беседе на тему пластических искусств и деления их на три группы (изобразительные, конструктивные и декоративные).

Художественные материалы.

Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа. Художественный материал и художественный изобразительный язык. Художественный материал и художественная техника. Основные скульптурные материалы: особенности их выразительности и применения. Графические материалы и их особенности. Живописные материалы. Разные виды красок и их применение в разных видах работы художника.

Задание: выполнение композиции с целью исследования художественных возможностей красок (гуашь, акварель, акрил и др.) и графических материалов (уголь, сангина, перо, тушь, пастель и др.).

Материалы: живописные и графические материалы, бумага.

Рисунок — основа изобразительного творчества.

Рисунок — основа мастерства художника. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пространственных искусств. Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок. Творческий рисунок как самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности графических материалов. Навыки работы с графическими материалами. Развитие навыка рисования. Рисунок с натуры. Умение рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы.

Задание: выполнение зарисовок с натуры отдельных растений, травинок, веточек, соцветий или простых мелких предметов.

Материалы: карандаши разной твёрдости, уголь, фломастер, гелевая ручка, тушь (на выбор учителя), бумага.

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.

Выразительные свойства линии, виды и характер линейных изображений. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании художественного образа. Линейные графические рисунки известных отечественных и зарубежных мастеров.

Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колыхает ветер (линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в характере линий — тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.).

Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага.

Пятно как средство выражения. Ритм пятен.

Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: тёмное и светлое. Тональная шкала. Понятие тонального контраста. Резкий (сильный) контраст и мягкий (слабый) контраст. Характер поверхности пятна — понятие фактуры. Граница пятна. Композиция листа: ритм пятен, доминирующее пятно. Линия и пятно.

Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, туман; яркое солнце и тени).

Материалы: чёрная и белая гуашь, кисти, белая бумага или бумага для аппликаций, клей.

Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи.

Понятие цвета в изобразительном искусстве. Цвет и свет, источник света. Физическая основа цвета и восприятие цвета человеком. Цветовой спектр, радуга. Цветовой круг как наглядный геометрический порядок множества цветов. Три основных цвета. Дополнительный цвет. Основные и составные цвета. Насыщенность цвета, светлота цвета, цветотональная шкала. Восприятие цвета — ощущения, впечатления от цвета. Воздействие цвета на человека. Изменчивость нашего восприятия цвета в зависимости от взаимодействия цветовых пятен. Символическое значение цвета в различных культурах. Значение символического понимания цвета и его воздействия на наше восприятие.

Эмоциональное восприятие цвета человеком. Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как выразительное средство в пространственных искусствах. Искусство живописи. Понятие цветовых отношений. Цветовой контраст. Понятие тёплого и холодного цвета. Понятие «локальный цвет». Понятие «колорит». Колорит в живописи как цветовой строй, выражающий образную мысль художника. Умение видеть цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка.

Задания: 1. Выполнение упражнений на взаимодействие цветовых пятен. 2. Создание фантазийных изображений сказочных царств с использованием ограниченной палитры и с показом вариативных возможностей цвета («Царство Снежной королевы», «Изумрудный город», «Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого солнца» и т. д.).

Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Задание: 3. Изображение осеннего букета с разным колористическим состоянием (яркий, радостный букет золотой осени, времени урожая и грустный, серебристый, тихий букет поздней осени).

Материалы: гуашь (или акварель, акрил, темпера), кисти, бумага.

Объёмные изображения в скульптуре.

Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры и их назначение в жизни людей. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная скульптура, произведения мелкой пластики. Рельеф, виды рельефа. Выразительные возможности объёмного изображения. Связь объёма с окружающим пространством и освещением. Характер материала в скульптуре: глина (терракота, майолика, фаянс), камень (гранит, мрамор, известняк), металл (бронза, медь, железо), дерево и др. Выразительные свойства разных материалов и применение их в различных видах скульптуры. Особенности восприятия скульптурного произведения зрителем, зрительские умения. Обход как важнейшее условие восприятия круглой пластики.

Задание: создание объёмных изображений животных в разных материалах.

Материалы: пластилин, глина, мятая бумага, природные материалы.

Основы языка изображения (обобщение темы).

Виды изобразительного искусства и их назначение в жизни людей. Представление о языке изобразительного искусства как о языке выразительной формы. Художественные материалы и их выразительные возможности. Художественное творчество и художественное мастерство. Художественное восприятие произведений и художественное восприятие реальности, зрительские умения. Культуросоцидающая роль изобразительного искусства.

Задания: участие в выставке лучших творческих работ по теме с целью анализа и подведения итогов изучения материала; обсуждение художественных особенностей работ.

Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт. 8 часов.

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое время, и как творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно - выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объём, свет).

Реальность и фантазия в творчестве художника.

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Правда искусства как реальность, пережитая человеком. Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Ценность произведений искусства.

Задание: участие в диалоге об особенностях реальности и фантазии в творчестве художников.

Изображение предметного мира — натюрморт.

Многообразие форм изображения мира вещей в разные исторические эпохи. Изображение предметов как знаков характеристики человека, его занятий и положения в обществе. Описательные и знаковые задачи в изображении предметов. Интерес в искусстве к правдоподобному изображению реального

мира. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Ритм в предметной композиции.

Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов (например, кухонной утвари) с решением задачи их композиционного, ритмического размещения на листе (в технике аппликации).

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.

Многообразие форм в мире. Понятие пространственной формы. Линейные, плоскостные и объёмные формы. Плоские геометрические фигуры, которые лежат в основе многообразия

форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы из простых геометрических тел. Метод геометрического структурирования и прочтения сложной формы предмета. Умение видеть конструкцию сложной формы.

Задания: 1. Изображение с натуры силуэтов двух - трёх кувшинов как соотношения нескольких геометрических фигур.

Материалы: карандаш, бумага или материалы для аппликации.

2. Конструирование из бумаги простых геометрических тел.

Материалы: листы белой (ксероксной) бумаги, клей, ножницы.

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.

Плоскость и объём. Изображение трёхмерного пространственного мира на плоскости. Задачи изображения и особенности правил изображения в эпоху Средневековья. Новое понимание личности человека в эпоху Возрождения и задачи познания мира. Изображение как окно в мир и рождение правил иллюзорной «научной» перспективы. Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объёмного изображения геометрических тел. Линейное построение предмета в пространстве. Линия горизонта, точка зрения и точка схода. Правила перспективных сокращений. Изображение окружности в перспективе, ракурс.

Задания: 1. Создание линейных изображений (с разных точек зрения) нескольких геометрических тел, выполненных из бумаги или из гипса (свободные зарисовки карандашом без использования чертёжных принадлежностей).

2. Изображение с натуры натюрморта, составленного из геометрических тел.

Материалы: карандаш, бумага.

Освещение. Свет и тень.

Освещение как средство выявления объёма предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Освещение как выразительное средство. Борьба света и тени, светлого и тёмного как средство построения композиций драматического содержания. Возрастающее внимание художников в процессе исторического развития к реальности и углублению внутреннего пространства изображения. Появление станковой картины. Картина - натюрморт XVII—XVIII веков.

Задания: 1. Выполнение быстрых зарисовок геометрических тел из гипса или бумаги с боковым освещением с целью изучения правил объёмного изображения.

Материалы: карандаш, бумага.

2. Изображение (набросок) драматического по содержанию натюрморта, построенного на контрастах светлого и тёмного.

Материалы: гуашь (тёмная и белая — две краски), кисть, бумага или два контрастных по тону листа бумаги — тёмный и светлый (для аппликации).

Натюрморт в графике.

Графическое изображение натюрморта. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорции, движение и покой, случайность и порядок. Выразительность фактуры. Графические материалы, инструменты и художественные техники.

Печатная графика и её виды. Гравюра и различные техники гравюры. Печатная форма (матрица). Эстамп — оттиск печатной формы.

Задания: 1. Выполнение графического натюрморта с натурной постановки или по представлению.

Материалы: уголь или чёрная тушь, перо или палочка, бумага.

2. Создание гравюры наклейками на картоне (работа предполагает оттиски с аппликации на картоне).

Материалы: листы картона, резак и ножницы, клей, одноцветная гуашь или типографская краска, тонкий лист бумаги, фотовалик и ложка.

Цвет в натюрморте.

Цвет в живописи, богатство его выразительных возможностей.

Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.

Задания: 1. Выполнение натюрморта, выражающего то или иное эмоциональное состояние (праздничный, грустный, таинственный, торжественный натюрморт и т. д.).

Материалы: гуашь, кисти, большие листы бумаги.

2. Выполнение натюрморта в технике монотипии.

Материалы: краска, бумага.

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы).

Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте мыслей и переживаний художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о себе самих. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника.

Задание: создание натюрморта, который можно было бы назвать «натюрморт - автопортрет» (натюрморт как рассказ о себе).

Материалы: гуашь, кисти или пастель, восковые мелки, бумага.

Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч)

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее.

Художественно - выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объём, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.

Образ человека — главная тема искусства.

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определённого реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике и скульптуре. Великие художники - портретисты.

Задание: участие в беседе на тему образа человека в портрете, образно выразительных средств портрета в живописи, графике, скульптуре.

Конструкция головы человека и её основные пропорции.

Закономерности построения конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и её части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.

Задание: выполнение портрета в технике аппликации (изображение головы с соотнесёнными по-разному деталями лица: нос, губы, глаза, брови, волосы и т. д.).

Материалы: бумага для фона и аппликации, клей, ножницы.

Изображение головы человека в пространстве.

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. Беседа и рассматривание рисунков мастеров.

Задание: зарисовки объёмной конструкции головы, движения головы относительно шеи; участие в диалоге о рисунках мастеров.

Материалы: карандаш, бумага.

Портрет в скульптуре.

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. Скульптурный портрет литературного героя.

Задание: создание скульптурного портрета выбранного литературного героя с ярко выраженным характером.

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка (пластиковая дощечка).

Графический портретный рисунок.

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение изображения на листе. Линия и пятно. Роль выразительности графического материала.

Задание: создание рисунка (наброска) лица своего друга или одноклассника (с натуры).

Материалы: уголь, бумага.

Сатирические образы человека.

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. Изображение дружеского шаржа.

Задание: создание сатирических образов литературных героев или дружеских шаржей.

Материалы: тушь, перо, бумага.

Образные возможности освещения в портрете.

Выразительные, преображающие возможности освещения. Роль освещения при создании образа. Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение её восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения.

Задание: наблюдения натуры и выполнение набросков (пятном или с помощью аппликации, монотипии) головы в различном освещении.

Материалы: гуашь (три краски — тёмная, тёплая и белая), кисти, бумага или материалы для аппликации, монотипии.

Роль цвета в портрете.

Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное воздействие цвета. Соотношение портретного изображения и его фона как важнейшей составляющей образа. Цвет и тон (тёмное — светлое). Цвет и характер освещения. Цвет как выражение настроения, характера и индивидуальности героя портрета. Цвет и живописная фактура.

Задание: создание портрета знакомого человека или литературного героя.

Материалы: пастель или восковой мелок (для линейного наброска), гуашь, кисть, пастель (для завершения образа), бумага.

Великие портретисты прошлого.

Наращение глубины образа человека в истории европейского и русского искусства. Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация её художником. Индивидуальность

образного языка в произведениях великих художников.

Задание: создание автопортрета или портретов близких людей (члена семьи, друга).

Материалы: гуашь, кисть, бумага.

Портрет в изобразительном искусстве XX века

Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в европейском искусстве XX века. Знаменитые мастера европейского изобразительного искусства (П. Пикассо, А. Матисс, А. Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). Роль и место живописного портрета в отечественном искусстве XX века. Сложность и глубина внутреннего мира человека, связь человека с историей своей страны, стремление выразить правду жизни в образе человека своего времени, трагизм в жизни человека, красота устремлённости и созидательной силы человека, красота молодости и многие другие темы в лучших работах отечественных портретистов XX века.

Задание: участие в выставке лучших работ класса; посещение художественного музея, выставки.

Тема 4. Человек и пространство. Пейзаж (7 ч)

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников - пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно - выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения.

Жанры в изобразительном искусстве.

Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, исторический жанр. Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что изображено. То, что этим хотел сказать художник, называется «содержанием произведения». Историческое развитие жанров и изменения в видении мира. История жанров и целостное представление о развитии культуры. Пейзаж как образ природы и жанр изобразительного искусства.

Задание: участие в беседе на тему жанров в изобразительном искусстве, особенностей образно – выразительных средств жанра пейзажа.

Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.

Проблема изображения глубины пространства на плоскости. Способы изображения пространства в различные эпохи. Особенности системы изображения в культурах Древнего Востока: Древний Египет, Месопотамия. Пространственное изображение предмета и его развитие в искусстве античного мира. Символическое пространство в искусстве Средневековья. Обратная перспектива и зримый мир духовных образов. Потребность в изучении реально наблюдаемого мира в эпоху Возрождения. Изображение глубины пространства, присутствие наблюдателя и открытие правил линейной перспективы. Картинная плоскость и пространство изображения, организованное художником. Перспектива как одно из художественных средств выражения, как форма определённого содержания, обусловленного культурой эпохи и мировоззрением художника.

Навыки изображения уходящего вдаль пространства. Схема построения перспективы. Присутствие наблюдателя. Точка зрения. Линия горизонта. Точка схода параллельных линий, пространственные сокращения. Прямая и угловая перспектива. Представления о высоком и низком горизонте.

Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности. Изменения тона и цвета предметов по мере удаления.

Задание: 1. Изготовление «сетки Альберти» и исследование правил перспективы в помещении и на улице; создание простых зарисовок наблюдаемого пространства с опорой на правила перспективных сокращений.

Материалы: карандаш, бумага.

Задание: 2. Изображение уходящей вдаль аллеи или выходящей дорожки с соблюдением правил линейной и воздушной перспективы.

Материалы: карандаш, гуашь (ограниченной палитры), кисти, бумага.

Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник.

Красота природного пространства в истории искусства. Искусство изображения пейзажа в Древнем Китае. Пейзаж как фон и место события в европейском искусстве. Появление картины - пейзажа как самостоятельного жанра. Пейзаж эпический и романтический в классическом искусстве. Пейзаж как выражение величия и значительности нашего мира. Огромный и легендарный мир в пейзаже. Организация перспективного пространства в картине. Земля и небо. Роль формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. Изменчивость состояний природы при разной погоде (сумрак, туман, солнечная погода) в разное время суток (утро, вечер, полдень). Роль освещения в природе. Изменчивость цветовых состояний в природе и умение их наблюдать. Живопись на природе — пленэр. Импрессионизм — направление в живописи XIX века. Задача изображения новых колористических впечатлений. Постимпрессионизм. Состояние в природе и настроение художника, его внутренний мир. Роль колорита в пейзаже настроения. Наблюдение цветовых состояний и освещения в реальном окружающем мире.

Задание: 1. Изображение большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь реки» и т. д. (работа индивидуальная или коллективная с использованием аппликации для изображения уходящих планов и наполнения их деталями).

Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей для аппликации.

Задания: 2. Создание пейзажа настроения — работа по представлению и памяти с предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в природе (например, утро или вечернее солнце, впечатления наступающей весны). 3. Создание пейзажа на передачу цветового состояния (например, «Пасмурный день», «Солнечный полдень», «Лунный свет», «Весенний мотив» и др.).

Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике.

История формирования художественного образа природы в русском искусстве. Образ природы в произведениях А. Венецианова и его учеников. А. Саврасов. Картина «Грачи прилетели». Эпический образ России в произведениях И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и значение его творчества для развития российской культуры. Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. Самостоятельное художественное значение графического пейзажа. Выразительность графических образов великих мастеров.

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразии графических техник. Печатная графика и её роль в развитии культуры.

Задание: 1. Разработка творческого замысла и создание композиционного живописного пейзажа (на темы: «Страна моя родная», «Дали моей Родины» или на основе выбранного литературного образа природы в творчестве А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина).

Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага.

Задание: 2. Создание графической работы на тему «Весенний пейзаж».

Материалы: графические материалы (по выбору).

Городской пейзаж.

Жанр городского пейзажа и его развитие в истории искусства. Достоверность и фантазия в изображении города во времена готики и Возрождения. Жанр архитектурных фантазий и панорамные городские пейзажи. Появление городского пейзажа в русском искусстве. Пейзажи старинной Москвы, Санкт - Петербурга, других русских городов. Значение этих произведений для современной культуры. Образ города в искусстве XX века. Разнообразие в понимании образа города: как урбанистическое противостояние природе и как обжитая, многосложная среда современной жизни. Романтический образ города и город как воплощение истории отечественной культуры: каменная летопись истории. Значение охраны исторического образа современного города.

Задание: создание городского пейзажа (темы «Наш город», «Улица моего детства» и т. п.) из силуэтов разного тона в технике аппликации или коллажа (возможна коллективная работа).

Материалы: бумага разная по тону, но сближенная по цвету, графические материалы, ножницы, клей.

Выразительные возможности изобразительного искусства.

Язык и смысл (обобщение темы).

Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искусства в

жизни людей. Деятельный характер восприятия мира художником: умение видеть как результат изобразительной деятельности. Мир художественного произведения. Язык изобразительного искусства. Средства выразительности и зримая речь. Изобразительное произведение как форма общения, диалог между художником и зрителем. Творческие способности зрения. Деятельность зрителя и личностный смысл восприятия искусства. Восприятие искусства и искусство восприятия мира.

Задание: участие в беседе о выразительных возможностях изобразительного искусства; участие в выставке творческих работ; посещение музея изобразительного искусства.

7 класс
Тематическое планирование

№ занятия	Название разделов, тем по программе, тем отдельных занятий	Количество часов
	Тема 1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры.	8
1	Основы композиции в конструктивных искусствах.	1
2	Прямые линии и организация пространства.	1
3-4	Цвет — элемент композиционного творчества.	2
5	Буква — строка — текст.	1
6-7	Когда текст и изображение вместе.	2
8	В бескрайнем море книг и журналов.	1
	Тема 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.	8
9	Объект и пространство.	1
10	Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.	1
11	Конструкция: часть и целое.	1
12	Важнейшие архитектурные элементы здания.	1
13-14	Красота и целесообразность.	2
15	Форма и материал.	1
16	Цвет в архитектуре и дизайне.	1
	Тема 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека.	11
17	Город сквозь времена и страны.	1
18 - 19	Город сегодня и завтра.	2
20 - 21	Живое пространство города.	2
22 - 23	Вещь в городе и дома.	2
24	Интерьер и вещь в доме.	1
25	Природа и архитектура.	1
26 - 27	Ты — архитектор!	2
	Тема 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры.	7

Образ человека и индивидуальное проектирование.		
28	Мой дом — мой образ жизни.	1
29	Интерьер, который мы создаём.	1
30	Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй.	1
31	Мода, культура и ты.	1
32	Встречают по одежке.	1
33	Автопортрет на каждый день. Человек как объект дизайна.	1
34-35	Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы).	2

Содержание программы

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч)

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным искусством. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно-структурной среды города, во многом определяющей образ жизни людей. Дизайн — логичное продолжение вклада художника в формирование вещнопредметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. д. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Многообразие современной материальновещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.

Содержание учебного предмета по темам.

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч)

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создаёт человек.

Тема 1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры. 8 часов.

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты.

Основы композиции в конструктивных искусствах.

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!»

Объёмно-пространственная и плоскостная композиции. Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции (все вариации рассматриваются на примере упражнений с простейшими формами — прямоугольники, квадраты).

Задание: выполнение практических работ по теме «Основы композиции в графическом дизайне» (зрительное равновесие масс в композиции, динамическое равновесие в композиции, гармония, сгущённость и разреженность формы).

Материалы: бумага (не более $\frac{1}{4}$ машинописного листа), ножницы, клей, фломастер.

Прямые линии и организация пространства.

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущённость. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ.

Задание: выполнение практических работ по теме «Прямые линии — элемент организации плоскостной композиции».

Материалы: бумага, клей, ножницы (или компьютер).

Цвет — элемент композиционного творчества. *Свободные формы: линии и тоновые пятна.*

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.

Задание: выполнение практических работ по теме «Акцентирующая роль цвета в организации композиционного пространства»; выполнение аналитической работы по теме «Абстрактные формы в искусстве».

Материалы: бумага, ножницы, клей; живописные или графические материалы (по выбору).

Буква — строка — текст. *Искусство шрифта.*

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. Логотип.

Задание: выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный элемент композиции».

Материалы: бумага, ножницы, клей, фломастер (или компьютер).

Когда текст и изображение вместе. *Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.* Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-информационная цельность. Стилистика изображений и способы их композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки.

Задание: выполнение практических работ по теме «Изображение — образный элемент композиции на примере макетирования эскиза плаката и открытки».

Материалы: бумага, фотоизображения, ножницы, клей.

В бескрайнем море книг и журналов. *Многообразие форм графического дизайна.* Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги.

Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и технология.

Задание: выполнение практических работ по теме «Коллективная деловая игра: проектирование книги (журнала), создание макета журнала» (в технике коллажа или на компьютере).

Материалы: бумага, фотоизображения, флوماстер, ножницы, клей (или компьютер).

Тема 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 8 часов.

От плоскостного изображения — к макетированию объёмнопространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.

Объект и пространство. *От плоскостного изображения к объёмному макету.*

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как схематического изображения объёмов в пространстве при взгляде на них сверху. Композиция пятен и линий как чертёж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения объёмов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар, кольцо — цилиндр и т. д. Понимание учащимися проекционной природы чертежа.

Задание: выполнение практических работ по теме «Соразмерность и пропорциональность объёмов в пространстве» (создание объёмно-пространственных макетов).

Материалы: бумага, ножницы, клей.

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование их в объёме и применение в пространственно-макетных композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета.

Задание: выполнение практической работы по теме «Композиционная взаимосвязь объектов в макете» (создание объёмно-пространственного макета из 2—3 объёмов).

Материалы: бумага, ножницы, клей.

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля.

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых объёмов, образующих дом. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь

и целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии.

Задание: выполнение практических работ по темам: «Разнообразие объёмных форм, их композиционное усложнение», «Соединение объёмных форм в единое архитектурное целое», «Модуль как основа эстетической цельности в конструкции».

Материалы: бумага, ножницы, клей.

Важнейшие архитектурные элементы здания.

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете архитектурного объекта.

Задания: выполнение практических работ по теме «Проектирование объёмно-пространственного объекта из важнейших элементов здания» (создание макетов).

Материалы: бумага, фломастер, ножницы, клей.

Красота и целесообразность. *Вещь как сочетание объёмов и образ времени.* Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объёмов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объёмов. Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота — наиболее полное выявление функции вещи.

Задания: выполнение аналитической работы по теме «Аналитическая зарисовка бытового предмета», а также творческой работы «Создание образно-тематической инсталляции» (портрет человека, портрет времени, портрет времени действия).

Материалы: графический материал, бумага (для зарисовки); предметы, вещи, рама (для инсталляции).

Форма и материал.

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника —

от деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.).

Задания: выполнение практических работ по теме «Определяющая роль материала в создании формы, конструкции и назначении вещи» (проекты «Сочинение вещи», «Из вещи — вещь»).

Материалы: моток проволоки, комок ваты, кусок стекла или дерева, мех, цепочки, шарики и т. п.

Цвет в архитектуре и дизайне. *Роль цвета в формотворчестве.*

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета его нахождения в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия.

Задание: выполнение коллективной практической работы по теме «Цвет как конструктивный, пространственный и декоративный элемент композиции» (создание комплекта упаковок из 3—5 предметов; макета цветового решения пространства микрорайона).

Материалы: цветная и белая бумага, вырезки из фотографий, ткань, фольга и т. д.

Тема 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 12 часов.

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете.

Город сквозь времена и страны. *Образы материальной культуры прошлого.* Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни,

сознания людей и развития производственных возможностей. Художественноаналитический обзор развития образностилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом.

Задания: выполнение работ по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» (аналитические работы: зарисовки и живописные этюды части города, создание узнаваемого силуэта города из фотоизображений; практическая работа: фотоколлаж из изображений произведений архитектуры и дизайна одного стиля).

Материалы: фломастер, гуашь; фотоизображения, ножницы, бумага, клей.

Город сегодня и завтра. *Пути развития современной архитектуры и дизайна.* Архитектурная и градостроительная революция XX века. Её технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учётом нового уровня материальностроительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве.

Задания: выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего» (коллаж; графическая фантазийная зарисовка города будущего; графическая «визитная карточка» одной из столиц мира).

Материалы: материалы для коллажа; графические материалы (по выбору), бумага.

Живое пространство города. *Город, микрорайон, улица.* Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. Организация и проживание пространственной среды как понимание образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда.

Задания: выполнение практических работ по теме «Композиционная организация городского пространства» (создание макетной или графической схемы («карты») организации городского пространства; создание проекта расположения современного здания в исторически сложившейся городской среде; создание макета небольшой части города, подчинение его элементов какому-либо главному объекту).

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, ножницы, клей.

Вещь в городе и дома. *Городской дизайн.*

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д.

Задания: выполнение практических работ по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» (создание коллажно-графической композиции и дизайнпроекта оформления витрины магазина).

Материалы: фотографии части города, 2—3 реальные вещи, ткани, декор (для проектов); графические материалы, бумага (для предварительных эскизов).

Интерьер и вещь в доме. *Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.*

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.).

Задания: выполнение практической и аналитической работ по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» (создание образно-коллажной композиции или подготовка реферата; создание конструктивного или декоративно-цветового

решения элемента

сервиса по аналогии с остальными его предметами).

Материалы: фотоматериалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей.

Природа и архитектура. *Организация архитектурно-ландшафтного пространства.* Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного мышления. Технология макетирования путём введения в технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоём, дорога, газон и т. д.).

Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме

«Композиция архитектурноландшафтного макета» (выполнение аналитического упражнения, создание фотоизобразительного монтажа «Русская усадьба», создание макета ландшафта с простейшим архитектурным объектом (беседка, мостик и т. д.).

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, ветки, камешки, нитки, пластик и т. д.

Ты — архитектор! *Замысел архитектурного проекта и его осуществление.* Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в процессе коллективного макетирования чувства красоты и архитектурно-смысловой логики.

Задание: выполнение практической творческой коллективной работы по теме «Проектирование архитектурного образа города» («Исторический город», «Сказочный город», «Город будущего»).

Материалы: бумага, картон, нетрадиционные материалы, ножницы, клей.

Тема 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное проектирование. 7 часов.

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир.

Мой дом — мой образ жизни. *Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.*

Мечты и представления о своём будущем жилище, реализующиеся в архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой образ жизни. Учёт в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач.

Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме

«Индивидуальное проектирование. Создание плана-проекта «Дом моей мечты» (выполнение проектного задания с обоснованием планировки собственного дома, выполнение графического (поэтажного) плана дома или квартиры, набросок внешнего вида дома и

прилегающей территории).

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага.

Интерьер, который мы создаём.

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). Создание многофункционального интерьера собственной комнаты. Способы зонирования помещения.

Задание: выполнение практической работы по теме «Проект организации многофункционального пространства и вещной среды моей жилой комнаты» (фантазийный или реальный).

Материалы: фотоматериалы (для коллажа), бумага, ножницы, клей.

Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй.

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоёмы и мини-пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т. д. Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки.

Икебана как пространственная композиция в интерьере.

Задания: выполнение практических работ по темам: «Дизайн-проект территории приусадебного участка», «Создание фитокомпозиции по типу икебаны» (выполнение аранжировки растений, цветов и природных материалов исходя из принципов композиции).

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, природные материалы.

Мода, культура и ты. *Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.* Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и мода. Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.

Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме «Мода, культура и ты» (подбор костюмов для разных людей с учётом специфики их фигуры, пропорций, возраста; создание 2—3 эскизов разных видов одежды для собственного гардероба).

Материалы: графические или живописные материалы, кисть, бумага.

Встречают по одежке.

Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым сознанием. Возраст и мода. Молодёжная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться?» Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и её выражение в одежде. Стереотип и китч.

Задания: выполнение коллективных практических работ по теме «Дизайн современной одежды» (создание живописного панно с элементами фото-коллажа на тему современного молодёжного костюма, создание коллекции моделей образно-фантазийного

костюма в натуральную величину).

Материалы: живописные материалы, фотоматериалы (для коллажа), бумага, марля, проволока, ленты и т. п.

Автопортрет на каждый день. Человек как объект дизайна.

Лик или личина? Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический.

Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода.

Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика.

Задания: 1. Выполнение практических работ по теме «Изменение образа средствами внешней выразительности» (подбор вариантов причёски и грима для создания различных образов одного и того же лица — рисунок или коллаж; выполнение упражнений по освоению навыков и технологий бытового грима, т. е. макияжа; создание средствами грима образа сценического или карнавального персонажа).

Материалы: графические материалы (по выбору) или материалы для коллажа, материалы для макияжа.

Задание: 2. Создание коллективной практической работы по теме «Имидж-мейкерский сценарий-проект с использованием различных визуально-дизайнерских элементов», соревновательно-игровая реализация сценария-проекта.

Материалы: по выбору учителя и учащихся.

Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы).

Человек — мера вещного мира. Он — или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» — имидж, создаёшь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаёшь мир и своё завтра. Роль дизайна и архитектуры в современном обществе как важной составляющей, формирующей его социокультурный облик. Понимание места этих искусств и их образного языка в ряду пластических искусств.

Задание: участие в выставке творческих работ, коллективное обсуждение художественных особенностей работ.

