****

 «Волшебная палитра»

I*. *Пояснительная записка

Формирование творчески активной, духовно богатой, свободно и разносторонне мыслящей личности - важнейшая задача современной отечественной педагогики. Решение ее должно начинаться в детстве. Одним из наиболее эффективных средств для этого является изобразительная деятельность.

Она оказывает благотворное влияние на развитие различных типов мышления и памяти ребенка, его наблюдательности, воображения, зрительно-моторной координации, глазомера, ручной умелости, эстетического восприятия и художественного вкуса, волевых и многих других качеств, создает богатые возможности для формирования у детей комплекса способностей, необходимых для успешной работы и творчества в разных областях человеческой деятельности.

В понимании детского изобразительного творчества и в подходе к его развитию, при всем многообразии существующих точек зрения, можно выделить два основных направления. Сторонники первого считают, что источником творчества детей являются внутренние импульсы, их желание передать свои мысли и настроения, на основании чего делают вывод: нельзя вторгаться в творческий процесс, мешая тем самым свободному самовыражению ребенка, и не надо учить его способам изображения, которые он якобы найдет сам.

Программа «Волшебная палитра» направлена на углубленное изучение основ художественной культуры и дает возможность детям, независимо от степени их одаренности, достичь относительно высокого уровня художественной подготовки при условии проявления ими устойчивого интереса к изобразительной деятельности.

Оптимальная наполняемость группы для занятий - 10-15 человек. Допустимы незначительные изменения количественного состава группы как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, но не более трех человек.

Второе отличие носит принципиальный характер и связано с выбором художественных материалов для занятий. Данная программа не предусматривает использования широкого их спектра . Ограниченность средств вырабатывает ценное умение добиваться наибольшего результата наименьшими средствами, что для юных художников, делающих первые шаги на пути к вершинам профессионального мастерства, имеет первостепенное значение.

Среди живописных материалов предпочтение отдается гуаши. В ряду водяных красок она занимает центральное место, и с точки зрения перспективы быстрого овладения другой техникой лучшего материала в качестве базового трудно себе представить. А возможность исправления допущенных неточностей и ошибок дает гуаши несомненное преимущество перед традиционно используемой в учебных целях акварелью.

Учитывая ориентацию программы, в ее структуре сохранено деление на разделы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция», отвечающие принятым в художественных учебных заведениях основным видам учебной работы. Подобное деление носит условный характер, так как все виды работ тесно связаны между собой и в каждом из них присутствуют элементы другого.

В разделы «Рисунок» и «Живопись» включены заданий по рисованию с натуры в жанрах натюрморта и пейзажа. Раздел «Композиция» состоит из заданий по рисованию на темы природы и окружающей жизни, иллюстрирования сюжетов литературных произведений, композиций да исторические темы, декоративной работы. Данные задания выполняются по памяти и по представлению.

Значительное место в программе отведено изображению природы, ее объектов и явлений - пейзажу. Это продиктовано влиянием мира природы на духовное развитие личности. Воздействуя на эмоции ребенка совершенством формы, разнообразным и (в зависимости от времени дня, года, освещения) изменчивым колоритом, природа вызывает у него эстетические чувства и желание отражать ее явления в своем творчестве.

Помимо практической деятельности, занятия по рисунку, живописи и композиции включают в себя беседы об искусстве, посещение художественных музеев, картинных галерей, призванное содействовать всестороннему развитию личности каждого учащегося, обогащению его духовного мира.

В результате прохождения полного курса по данной программе дети **должны:**

• знать виды и жанры изобразительного искусства, их отличительные признаки и средства художественной выразительности;

• иметь представление об основных художественных стилях и направлениях в искусстве;

• знать произведения отдельных представителей национальной и зарубежных художественных школ и уметь их анализировать;

• уметь подмечать в окружающей жизни интересные пластические, декоративные и содержательные мотивы и использовать их в своей работе;

• сознательно пользоваться композиционными возможностями изображения, учитывая их взаимосвязи: выбор мотива и формата листа, трактовку предметов и пространства, ясное выделение ритмически выразительных элементов композиции и четкое выявление ее основной цветотональной структуры (колорита), восприятие цветовых отношений с учетом системы декоративного решения в целом, передачу «настроения» мотива;

• уметь пользоваться эскизом с целью формирования и конкретизации замысла, сохранять и выявлять в длительной работе найденную в эскизе систему организации основных элементов изображения, понимать необходимость эскизной работы;

• уметь добиваться полноты передачи предметно-пространственных свойств мотива, применяя элементы перспективы, конструктивное построение, моделировку форм светотенью, цветовые отношения и т.д.;

• уметь самостоятельно контролировать свою работу, обнаруживать в ней недостатки и добиваться их устранения.

На реализацию программы отводится 2 часа в неделю или 72 часа в год.

Учебный план

№	Наименование раздела, темы	Количество часов
Всего	Теория	Практика
1	Вводное занятие.	1	1	
2	Рисунок	6	1	6
3	Живопись	27	4	23
4	Композиция	38	1	36
		72	7	65

Содержание программы

1.Вводное занятие.Ознакомление с содержанием программы; цели и задачи на учебный год. Режим занятий. Необходимое оборудование. Правила техники безопасности.

2.Рисунок. Основы рисунка. Натюрморт.

Рисунок-основа языка изобразительного искусства. Понятие о рисунке, его роли в разных видах изобразительного искусства. Материалы и техника рисунка (линия, штрих, тон и градация тона, линия в пространстве). Принципы конструктивного построения формы. Перспектива окружности, квадрата, куба.

I. Задание 1. *Упражнения на овладение способами передачи объема предметов различной геометрической формы*

Использование разнообразия линий и штрихов, приведение их в определенную систему при передаче объема.

Задание 2. *Групповая постановка из геометрических тел* Размещение элементов натюрморта на плоскости листа. Выразительность композиции. Соблюдение пропорций внутри каждого предмета и по отношению друг к другу. Тщательное построение овалов. При передаче объема (начальная стадия светотеневой моделировки) следить за переломами формы. Особое внимание обращать на постановку кисти руки и всей фигуры.

 Задание3. *Рисование отдельных предметов быта несложной формы*

Выполнение 2 - 3 рисунков различных предметов на одном листе без моделирования формы светотенью. Композиция листа. При построении формы проследить невидимые линии контура.

Задание*4. Натюрморт из нескольких предметов, контрастных по величине и форме.* Решение композиции натюрморта. Передача пропорциональных соотношений предметов и их конструктивных особенностей. Лепка объема тоном (начальная стадия светотеневой моделировки). Цельность рисунка.

III. Задание.*Длительная работа над натюрмортом из предметов разной формы и фактуры.* Проработка в эскизе композиции натюрморта, схематическое решение тональной системы организации листа. Передача пространственных планов, объема и характера поверхности предметов. Тоновая цельность листа.

Материалы: бумага, графитный карандаш.

Зрительный ряд: Микеланджело «Мужской обнаженный торс», Энгр «Николло Паганини», В. Серов «Портрет балерины Т.П. Карсавиной», И.Репин «На Невском проспекте», учебные рисунки из методического фонда студии.

3.Рисование с натуры объектов и картин, и природы

Рисунок пейзажа. Отражение закономерностей многообразных форм природы графическими средствами. Основные принципы и методы работы на пленэре.

I. Задание 1.*Краткосрочные рисунки отдельных элементов пейзажа* (деревьев, трав, камней, построек и т.п.). Передача строения и характера объектов изображения. Пропорции и силуэт. Соотношение деталей между собой и их «звучание» в листе. Выразительность линии и штриха.

Задание 2.*Фрагмент пейзажа с ограниченным по глубине пространством.* Выбор мотива и « кадра» изображения. Обобщенная передача характера основных пятен и масс по форме и тону.

 Задание 3.*Зарисовка с натуры группы деревьев.* Композиция листа. Передача пропорций, объема и характера поверхности элементов изображения. Тональная цельность рисунка.

Задание 4.*Пейзажная зарисовка с ярко выраженной перспективой пространства.* Размещение элементов пейзажа в пространстве рисунка с использованием знаний в области линейной перспективы. «Живописность» рисунка.

III. Задание.*Рисунок сложного пейзажного мотива*

Выбор мотива и точки зрения на него. Быстрое решение эскиза. Передача характерных особенностей изображаемых объектов (в световоздушной среде. Тщательная проработка переднего плана. Цельность рисунка.

Материалы: бумага, графитный или цветные карандаши.

Зрительный ряд: Ф. Васильев «Ствол старого дуба», «Камни на берегу Волги», «Сети», И. Билибин «Прованс. Сосны на берегу», «Крым. Старый можжевельник», И. Левитан. Эскиз картины «У омута».

4.Живопись Основы акварельной живописи. Натюрморт

Живопись акварелью. Отличительные свойства акварели и ее выразительные возможности. Общие понятия о технике и материалах.

I. Задание 1. Упражнения на овладение приемами и способами работы акварельными красками. Приемы работы по сухой и увлажненной бумаге. Освоение технических навыков работы с материалами и инструментом.

Задание 2. Маленький натюрморт на широком свободном фоне. Выразительность композиции Активное использование разнообразия цветовых оттенков в живописи однообразных поверхностей.

 Задание 3. Изображение отдельно стоящего предмета в технике одноцветной акварели. Размещение рисунка предмета на плоскости листа. Внимательная моделировка формы одним цветом, близким к локальному цвету объекта изображения. Общая гармония тона, воздушность и прозрачность среды.

Задание 4. Натюрморт из 2- 3 предметов, контрастных по форме и цвету. Решение в эскизе композиции натюрморта. Лепка формы цветом и светотенью. Гармония цветотональных отношений. Цельность изобразительного решения.

III. Задание. Длительная работа над сложным натюрмортом. Решение в эскизе соотношений формата, предметов и фона. Тщательная цветовая моделировка объектов изображения, выявление планов. «Касание» контуров, предметов и фона. Колористическое единство.

Материалы: бумага, графитный карандаш, акварель.

Зрительный ряд: акварели К. Брюллова, А. Остроумовой-Лебедевой, А. Фонвизина, Е. Спрингиса; учебные работы из методического фонда студии.

5. Живопись на пленэре

Акварель в пейзажной живописи. Этюд с натуры. Пространство, цвет, воздушная перспектива как важнейшие средства художественной выразительности пейзажа. Понятие о законченности.

I. Задание. *Пейзажный мотив с ограниченным по глубине пространством.* Выбор «кадра» изображения. Размещение элементов пейзажа в пространстве листа. Передача основных отношений в цвете и по силе тона. Использование различных приемов и способов работы акварелью.

II. Задание. *Пространственный пейзаж.* Выбор мотива и точки зрения на него. Передача масштаба предметов, перспективы планов, цветотональных отношений, состояния. Единство и гармония целого.

III. Задание. *Этюд сложного пейзажного мотива.* Выбор мотива. Подготовка рисунка под этюд. Использование разнообразия выразительных средств акварели в трактовке форм и фактуры объектов изображения. Передача «настроения», мотива.

 Материалы: бумага, карандаш, акварель.

Зрительный ряд: А. Иванов «Итальянский пейзаж», И. Билибин «Корнвалийский этюд», А. Остроумова-Лебедева «Пруд в Павловске», Н. Волков «У пруда. Литвинове»

6.Композиция. Правда и красота повседневной жизни

Реализм в искусстве. Правда жизни и правда искусства. Процесс создания станкового произведения.

I, II, III Задание. *Составление композиции на основе летних впечатлений.* Выбор сюжета. Поиски оптимального композиционного решения . Разработка окончательного варианта эскиза в карандаше. Тщательная прорисовка отдельных деталей и узлов композиции. Колористическое решение эскиза. Работа над оригиналом композиции в цвете (первоначальное обобщение, отработка отдельных частей и мелких деталей, завершающее обобщение).

Материалы: бумага, карандаш, гуашь.

Зрительный ряд: В. Иванов. Эскизы, наброски и зарисовки, этюды к картинам.

7.Мир природы.

Русский пейзаж. Разновидности пейзажного жанра (героический, романтический, лирический). Национальная, художественная школа пейзажа и ее ярчайшие представители.

I, II, III Задание 1. *Выполнение пейзажной композиции на темы осенней природы.*

Варианты тем

I - *Уголок парка* (фрагмент пейзажа с ограниченным по глубине пространством).

II - *Аллея* (пейзаж с ярко выраженной перспективой пространства).

III - *Прощальная краса* (сложный пейзажный мотив). Графическое решение композиции в эскизе с учетом предварительной работы Детальная проработка линейного рисунка оригинала композиции. Решение эскиза в цвете. Работа над пейзажем в окончательном размере

I, II, III. Задание 2. *Пейзажная композиция на темы зимней природы.*

Передача образа зимней природы, состояния и «настроения» мотива с предварительной разработкой эскиза.

Варианты тем

I - *Зимнее утро*

II - *Мороз и солнце- день чудесный*

III - *Зимний вечер*

I, II, III. Задание 3. *Составление пейзажной композиции на темы весенней природы.* Разработка композиционного решения в эскизе. Передача основных планов. Передача настроения мотива. Варианты тем (по годам обучения):

I - *Еще в полях белеет снег...* (по мотивам стихотворений о весне).

II - *Весна идет* (городской или сельский мотив).

III - *Пора цветения* (сложный пейзажный мотив).

I, II, III. Задание *4. Пейзаж родной земли.* Разработка изобразительного решения композиции в эскизе. Размещение элементов пейзажа в пространстве листа . Цельность изобразительного решения, единство состояния и образа. Варианты тем

I - *Уголок России* (лирический пейзаж).

II - *Подмосковные вечера* (романтический пейзаж).

III - *Той ты, Русь моя родная...* (героико-эпический пейзаж).

Материалы: бумага, карандаш, гуашь.

Зрительный рад: пейзажи А Саврасова, И. Левитана, А. Куинджи, В. Поленова, И. Остроухова, А. Рылова, С. Герасимова, А. Грицая.

Литературный ряд: стихи и фрагменты поэтических произведений А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, С. Есенина.

Музыкальный ряд: П.И. Чайковский - «Времена года». Первый концерт для фортепиано с оркестром (фрагменты). СВ. Рахманинов - отрывки из музыкальных произведений. Песни и романсы русских композиторов.

8.Портрет

Искусство портрета. Разновидности портретного жанра. Портрет в творчестве выдающихся мастеров изобразительного искусства.

I, II, III. Решение в эскизе соотношений формата, силуэта и фона. Передача пропорций и характера. «Конструкция» головы. Тщательная моделировка формы. Детальная проработка аксессуаров. Общая гармония изобразительного решения.

I. Задание. *Мужской (женский) портрет* (погрудное изображение).

II. Задание. *Моя семья* (групповой портрет).

III. Задание. *Автопортрет* (рисование с натуры).

Материалы: бумага, карандаш, гуашь.

Зрительный ряд: таблица «Пропорции головы человека», портреты Леонардо да Винчи, Рембрандта, Ф. Гойи, И. Репина, В. Серова.

9.Архитектурная фантазия

Искусство архитектуры. Архитектурные стили. Язык архитектуры (композиция, ритм, масштаб, свет и тень). Москва как уникальный памятник европейского и русского зодчества.

I, II, III. Задание. *Выполнение декоративной композиции.* Составление рабочего эскиза. Ритм, силуэт, пропорции. Гармония цветовых отношений. Простота и цельность изобразительного решения. Соблюдение последовательности в работе.

Варианты тем

I - *Сказочный замок*

II - *Русь изначальная*

III - *Москва златоглавая*

Материалы: бумага, карандаш, гуашь.

Зрительный ряд: Парфенон, мавзолей Тадж-Махал, собор Нотр-Дам в Реймсе, церковь Покрова на Нерли, собор Василия Блаженного, церковь Вознесения в Коломенском, дворец Национального конгресса в Бразилии.

Музыкальный ряд: сочинения для органа И.-С. Баха.

Самостоятельная работа: сбор иллюстративного материала (репродукции, фотографии, рисунки архитектурных памятников и сооружений).

10.Рисуем вместе

Монументальная живопись. Разновидности монументальной живописи (роспись, мозаика, сграфитто, витраж). Материалы и способы их применения.

I, II, III. Задание 1. *Создание декоративного панно на тему «Зимняя сказка».*

Составление рабочего эскиза . Выполнение линейного рисунка в окончательном размере. Завершение работы в цвете.

I, II, III. Задание 2. *Декоративная роспись на стекле (имитация витража).*

Создание рабочих групп по 2 - 3 человека. Выбор наиболее удачного варианта и составление на его основе рабочего эскиза. Выполнение росписи.

Материалы: бумага (листовая или рулонная), карандаш, гуашь.

Зрительный ряд: произведения монументальной живописи, иллюстрации к сказкам, новогодние открытки.

Литературный ряд: отрывки из классических произведений детской сказочной литературы.

Музыкальный ряд: фрагменты произведений П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова.

Самостоятельная работа: сбор иллюстративного материала, знакомство с оформлением станции метро «Добрынинская».

11.Дела давно минувших дней...

Историческая тема в живописи. Творчество В.И. Сурикова и В.М. Васнецова. Процесс работы над исторической картиной.

I. Задание. *Изображение фигуры витязя или русской красавицы на фоне исторического пейзажа.*

II. Задание. *Композиция по мотивам русских былин.*

III. Задание. *Сюжетная композиция на темы русской или миро
вой истории.*

I, II, III. Выбор сюжета. Поиски различных вариантов композиционного решения в форэскизах. Составление рабочего эскиза. Размещение действующих лиц в рисунке с учетом общих закономерностей строения фигуры человека, пространства и перспективы. В процессе работы над композицией следить за исторической достоверностью деталей костюма, утвари, построек. Декоративность изобразительного решения.

Материалы: бумага, карандаш, гуашь.

Зрительный ряд: таблица «Пропорции фигуры человека»; В. Суриков: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»; В. Васнецов: «Богатыри», «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Витязь на распутье», «Каменный век»; П. Корин: «Александр Невский» (триптих).

Музыкальный ряд: А. Бородин. Вторая симфония («Богатырская»), фрагменты оперы «Князь Игорь»; С. Прокофьев. Музыка к к/ф «Александр Невский».

12.Аппликация

Декоративно-прикладное искусство. Аппликация как вид декоративно-прикладного искусства. Материалы и техника аппликации. Основные закономерности в построении декоративно-плоскостных композиций. Золотое сечение.

I. Задание. *Многослойная бумажная аппликация на тему «Цирк».*

II. Задание. *Деревенский натюрморт в технике деревянной мозаики (имитация).*

III. Задание. *Коллаж из подсобных материалов (эскиз театрального занавеса).*

I, II, III. Выбор мотива. Составление рабочего эскиза на основе стилизации форм объектов изображения и с учетом знаний в области цветоведения (цветовой круг). Подготовка мозаичного набора (детали композиции). Выполнение работы или ее фрагмента в материале.

Материалы: бумага различных цветов и оттенков, картон, фольга на бумажной основе и другие подсобные материалы; карандаш, нож-резец (ножницы), клей резиновый, акварель, измерительный инструмент (циркуль, линейка).

Зрительный ряд: изделия декоративно-прикладного искусства в технике аппликации, учебные работы из методического фонда студии.

13. Волшебные страницы

Художник и книга. Понятие об иллюстрации. Разновидности книжной иллюстрации. Сказочные сюжеты в рисунках И. Билибина.

I, II, III. Задание. *Иллюстрирование классических произведений детской литературы* (по выбору учащихся).

Выбор литературного произведения. Использование различных сюжетов. Составление окончательного варианта эскиза. Колористическое решение эскиза с последующей проработкой этого решения в окончательном размере.

Материалы: бумага, карандаш, гуашь.

Зрительный ряд: иллюстрации И. Билибина к сказкам А.С. Пушкина, русским народным сказкам.

Литературный ряд: А. Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила», «Сказка о золотом петушке».

Музыкальный ряд: М. Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»; М. Мусоргский «Картинки с выставки»; музыка Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, И. Стравинского.

Самостоятельная работа: изучение текста литературного произведения; сбор иллюстративного материала по теме, включая зарисовки архитектурных сооружений, деталей одежды и предметов быта.

14. Образ и цвет

Цвет- *основа искусства живописи.* Основные характеристики цвета (светлота, цветовой тон, насыщенность). Взаимодополнительные цвета. Контраст и отношения цветов. Воздушная перспектива.

I, II, III. Задание. *Абстрактное изображение различных состояний одного и того же явления:*

I - утро, вечер, ночь;

II - ласковый ветерок, порывистый ветер, ураган;

III - легкая грусть, хорошее настроение, бурная радость.

Образное восприятие явления и передача собственных ощущений цветом (без рисунка) с предварительной разработкой изобразительного решения в эскизах. Статика и динамика. Ритм цветовых пятен и линий. Уравновешенность и цельность каждой композиции в отдельности, единство изобразительного решения триптиха в целом.

Материалы: бумага, акварель или гуашь.

Зрительный ряд: таблица «Цветовой круг», К. Фридрих «Горный пейзаж», живописные произведения К. Малевича и В. Кандинского, образцы творческих работ учащихся студии из методического фонда.

Музыкальный ряд: музыка Л. Бетховена, А. Скрябина, С. Рахманинова.

15. Свободная тема

Искусство и время. Художник и зритель.

I, II, III. Задание. *Сюжетно-тематическая или декоративная композиция по замыслу учащихся* (итоговая работа года).

Выполнение по этапам: выбор темы и сюжета, сбор материала, разработка эскиза, завершение работы в окончательном размере. Использование знаний, умений и навыков, полученных в результате прохождения курса обучения.

Материалы: по выбору учащихся.

Зрительный ряд: живописные произведения К. Брюллова, П. Пикассо, С. Дали.

Итоговое занятие. Подготовка и проведение итоговой выставки. Отбор работ на выставку, разработка экспозиции. Коллективное обсуждение представленных на выставку работ.

Методическое обеспечение программы

1.Формы занятий.

2.Основные методы работы: словесный

Наглядный (показ готовых образцов, вариантов цветовой обработки)

Личный пример

Поощрения, наказания , награждения

3.Основные формы проведения занятий – групповое, малые группы, индивидуальные

4.Материальное обеспечение.

Бумага, графитный и цветные карандаши, гуашь, акварель, кисти и палитра.

5. Формы подведения итогов:

-промежуточные

-выставки

Используемая литература

1. Алёхин А.Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. - М.: Просвещение, 1984.

2. Алехин А.Д. Когда начинается художник: Кн. для учащихся-М.: Просвещение, Владос, 1994.

3.Воловик А.Ф. Человечек на стене. М.: Детская литература, 1973.

4.Волынский Л.Н. Страницы каменной летописи. М., Молодая гвардия, 1967.

5.Изобразительное искусство в школе: Сб.материалов и документов/ Сост. Г.Г. Виноградова. - М.: Просвещение, 1990.

6.Кирилло А. А. Учителю об изобразительных материалах. М.: Просвещение, 1971.

7.Комарова Т. С. Дети в мире творчества. М.: Мнемозина, 1995.

8.Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания. - М.: Просвещение, 1981.

9.Преемственность в изобразительной деятельности дошкольников и младших школьников: Пособие для воспитателей детских садов и учителей начальных классов средней школы. / Под ред. B.C. Кузина. - М.: Просвещение, 1974.

10. Учебный рисунок: Учебное пособие / Под ред. В.А. Королёва. - М.: Изобразительное искусство, 1981.

11. Школа изобразительного искусства. Вып. 1: Учебное пособие. - М.: Изобразительное искусство, 1986.

12. Школа изобразительного искусства. Вып. 5: Учебное пособие. - М.: Изобразительное искусство, 1994.