

Согласованный документ

РАССМОТРЕНО

На заседании Педагогической
коллегии Протокол № 43
от 31 августа 2017 г.

Председатель

 Пальцева Л.А.

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по УМР

Горбунова И.П.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора школы

№ 54/1 от 31 августа 2017 г

Директор Перлич А.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРЕДМЕТУ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
для 8-9 классов

Москва 2017

Пояснительная записка

Программа составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского¹. Основная **цель** предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.

Основные **задачи** предмета «Изобразительное искусство»:

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;
- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
- овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.

Общая характеристика учебного предмета

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт.

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.

¹ Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 кл. –М: Просвещение, 2013

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. В ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» предмет «Изобразительное искусство» изучается с 5 по 9 класс.

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре.

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений.

Тема 8 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.

Тема 9 класса- «Воздействующая сила искусства» - посвящена изучению искусства в театре, кино, на телевидение, развитию дизайна и его роли в жизни современного человека..

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся.

Место учебного предмета в учебном плане

В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5-9 классе всего выделяется 255 часов, из них в 5-7 классах по 68 часов, в 8 классе - 17 часов и в 9 классе - 34 часа.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы.

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества.

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками программного материала.

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.

Результаты освоения учебного предмета

В результате изучения курса изобразительное искусство по данной программе у выпускников основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса.

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство в основной школе учащиеся должны

знать:

- о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; об историческом многообразии художественных культур и о месте отечественной художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве;
- об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и временной принадлежности характерных примеров из наследия мирового искусства;
- видах пространственных искусств и делении их на три группы в зависимости от разницы в их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях образного языка каждой группы искусств;
- характере связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), специфике их образного языка; об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и
- построения мира в определенной системе ценностей;
- том, что художественное изображение не является копией действительности, а отражает переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог понять мысли и чувства художника;
- о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социальной среды; основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и новаторства.

уметь:

- использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ, фотографии и работ в синтетических искусствах;
- работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства художественной грамоты;
- понимать художественно-образный язык пластических и синтетических искусств, обладать опытом восприятия и интерпретации образов художественных произведений; творчески относиться к собственной деятельности в различных видах пространственных и синтетических искусств;
- владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), природы (пейзаж), фигуры и лица человека;
- высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства.

К концу 9 класса выпускники научатся:

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности;

- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и применять на практике способы их достижения;

- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества целостного явления;

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности.

- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру;

- использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности;

- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей.

Содержание курса

5 класс

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека

Древние корни народного искусства. Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность.

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 мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер.

Убранство русской избы. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир).

Внутренний мир русской избы. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты.

Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда - область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных элементов.

Русская народная вышивка. Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце.

Народный праздничный костюм. Народный праздничный костюм целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие

форм и украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды.

Народные праздничные обряды (обобщение темы). Календарные народные праздники это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Художественно-творческое задание

Связь времен в народном искусстве. Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде городской, и совершенно иной жизнью. Задача - дать учащимся понимание этих форм бытования народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на местных художественных промыслах.

Древние образы в современных народных игрушках. Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской в других местных форм игрушек.

Искусство Гжели. Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией.

Городецкая роспись. Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь - главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи.

Хохлома. Из истории развития хохломской росписи. Особенности хохломской росписи: главные элементы росписи: «под фон», «кудрина» .

Жостово. Роспись по металлу. Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных композиций. Жостовская роспись свободная кистевая живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевки, тенечка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка.

Щепа. 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. Резное узорчье берестяных изделий.

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы). Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в современном быту и интерьере.

Декор — человек, общество, время. Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности.

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов декоративного искусства.

Зачем людям украшения. Беседа на тему: «какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности». Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. Украсить значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи.

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества.

Одежда говорит о человеке. Одежда, костюм не только служат практическим целям, они являются особым знаком - знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. Его роли. Эту тему предлагается раскрыть на материале декоративного искусства древнего Китая (где была очень строгая регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы 17 века (эпоха барокко).

О чем рассказывают гербы и эмблемы. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак любого человеческого сообщества государства, страны, города, партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений.

В процессе беседы, сопровождающейся показом слайдов, следует обратить внимание учащихся на основные части классического герба, на изобразительные формы, взятые из жизни и мифологии, на их символическое значение, а также на символику цвета в классической геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов.

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). Итоговая игра-викторина (кроссворд) по теме четверти с широким привлечением учебных работ, показом слайдов произведений декоративно-прикладного искусства разных времен, с включением в игру художественных открыток, репродукций, собранных поисковыми группами.

Декоративное искусство в современном мире. Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом материале. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника. Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства. Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и

др.) В построении декоративной композиции в конкретном материале. Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.

Ты сам — мастер. Оставшиеся уроки iv четверти посвящены коллективной реализации в конкретном материале наиболее удачного из замыслов. Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, папье-маше, расписные доски и т. д.) Требуется постепенного, поэтапного выполнения задуманного панно. Сначала вместе с педагогом выполняется «картон», т. е. Эскиз будущей работы в натуральную величину. Общая композиция делится на фрагменты (которые выполняются отдельными учениками), их собирают в более крупные блоки, а затем монтируют в общее декоративное панно. Педагог вместе с учащимися решает, учитывая реальные условия, из какого материала будут выполняться декоративные работы.

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-прикладному искусству, которую можно организовать как праздник «украсим школу своими руками».

6 класс

Изобразительное искусство в жизни человека

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Изобразительное искусство .семья пространственных искусств. Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.

Художественные материалы. Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа. Художественные материалы и художественная техника.

Рисунок — основа изобразительного творчества. Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы в их выразительные возможности.

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных художников.

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.

Цвет. Основы цветоведения. Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета, цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.

Цвет в произведениях живописи. Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д.

Объемные изображения в скульптуре. Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением, художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства.

Основы языка изображения. Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное восприятие, зрительские умения.

Мир наших вещей. Натюрморт.

Реальность и фантазия в творчестве художника. Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение?

Изображение предметного мира — натюрморт. Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре.

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в XX веке.

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства выразительности. Выразительность формы.

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.

Освещение. Свет и тень. Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в картине.

Натюрморт в графике. Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник. Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски.

Цвет в натюрморте. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта ритм цветовых пятен. Разные

видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. Художественно- творческое задание

Вглядываясь в человека. Портрет

Образ человека — главная тема искусства. Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определенного 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, скульптуре. Великие художники-портретисты.

Конструкция головы человека и ее пропорции. Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.

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.

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

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 на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала.

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

Образные возможности освещения в портрете. Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения.

Роль цвета в портрете. Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.

Великие портретисты. Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя

портрета и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников.

Портрет в изобразительно м искусстве 20 века. Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в европейском искусстве 20 века. Знаменитые мастера :П.Пикассо, А.Матисс, С. Дали. Роль и место живописного портрета в отечественном искусстве 20 века. Кроссворд

Человек и пространство. Пейзаж.

Жанры в изобразительном искусстве. Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой в исторический жанры.

Изображение пространства. Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в искусстве древнего египта, связь персонажей общим действием и сюжетом, движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве древней греции и отсутствие изображения глубины. Пространство иконы в его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве хх века и его образный смысл.

Правила построения перспективы .воздушная перспектива. Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности.

Пейзаж — большой мир. Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы.

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл.

Пейзаж-настроение. Природа и художник. Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении.

Пейзаж в русской живописи. История формирования образа природы в русском искусстве. Образы природы в произведениях А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина

Пейзаж в графике. Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. Многообразие графических техник.

Городской пейзаж. Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве хх века. Работа над графической композицией «городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной работе тоже может быть использован

прием аппликации. Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию листа.
Задание: создание графической композиции «наш (мой) город».

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного искусства. Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника.

7 класс

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства; пропорции и строение фигуры человека; лепка фигуры человека; набросок фигуры человека с натуры; понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.

Поэзия повседневности. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов; тематическая картина, бытовой и исторический жанры; сюжет и содержание в картине; жизнь каждого дня – большая тема в искусстве; жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре); праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).

Великие темы жизни. Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох; тематическая картина в русском искусстве 19 века; процесс работы над тематической картиной; библейские темы в изобразительном искусстве; монументальная скульптура и образ истории народа; место и роль картины в искусстве 20 века.

Реальность жизни и художественный образ. Искусство иллюстрации, слово и изображение; конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве; зрительские умения и их значение для современного человека; история искусства и история человечества, стиль и направления в изобразительном искусстве; личность художника и мир его времени в произведениях искусства; крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.

8 класс

Дизайн и архитектура в жизни человека

Основы композиции и в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «внесем порядок в хаос». Объемно-пространственная и плоскостная композиция. 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 простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и др.).

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

Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 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.

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.

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 изображения и способы их композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки.

В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое задание

В мире вещей и зданий .художественный язык конструктивных искусств.

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы чертежа.

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование их в объеме 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.

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов 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.

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 проектируемого объекта.

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

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.).

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 нахождение 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.

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.

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. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом.

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безличности и агрессивности среды современного города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве.

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.

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.

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.).

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

Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в коллективном макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. Художественно- творческое задание

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. образ человека и индивидуальное проектирование

Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их 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. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач.

Интерьер, который мы создаем. 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).

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

9 класс

Воздействующая сила искусства. Искусство и власть. Какими средствами воздействует искусство. Храмовый синтез искусств. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. История развития театра и кино. История развития телевидения. Искусство превосходит будущее. Какие знания дает искусство. Предсказания в искусстве.

Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических искусств. Кино - запечатленное движение. Изобразительный язык кино и монтаж. Сюжет и кино. Сценарий и раскадровка. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью - основные телевизионные жанры. Игровой (художественный) фильм. Драматургическая роль звука и музыки в фильме. Компьютер на службе художника. Анимационный (мультипликационный) фильм. Фотография - искусство светописа. Жанры фотографии (натюрморт и пейзаж, фотопортрет).

Музыка в формировании духовной культуры личности. Азбука экранного искусства. Творчество М.П. Мусоргского, Р. Шумана, Ж. Бизе: внутренние противоречия в душе человека. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусств. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств Музыка в театре и кино. Эстафета искусств: от

карандаша к компьютеру Фотография - расширение изобразительных возможностей. Грамота фотографирования и операторского мастерства.

Всеобщность законов композиции. Выбор места, объекта и ракурса съемки. Художественно - изобразительная природа творчества оператора.

Дар созидания. Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура исторического города. Архитектура современного города. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в жизни современного человека. Декоративно-прикладное искусство. Современные проблемы пластических искусств. Вечные истины искусства (обобщение темы).

Учебно-методическое и материально–техническое обеспечение образовательного процесса

Учебники

- Н. А. Горяева. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений; под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012.
- Неменская, Л. А. Изобразительное Искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012.
- А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 7-8 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013.
- Изобразительное искусство. Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, телевидение). Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013.

Методические пособия для учителя:

- Н. А. Горяева. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс. Под редакцией Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012.
- Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : методическое пособие; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013.
- Г. Е. Гуров, А. С.Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие. 7—8 классы. Под редакцией Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013.
- Сокольникова Н.М. Основы живописи. - Обнинск, 2008.
- Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск, 2008.
- Сокольникова Н.М. Основы рисунка. - Обнинск, 2008