

Частного общеобразовательного учреждения
«Школа «Благое Отрочество»

«Рассмотрено»

Педагогическим советом
школы
протокол № 1
от «29» августа 20 18 г.

«Согласовано»

Заместитель директора
по УВР

«29» августа 20 18 г.

«Утверждено»

Директор ЧОУ

Для «Благое Отрочество»

доля А.М. Кулешова

Пр. № 10 от «29» августа 20 18 г.



ПРОГРАММА КУРСА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
5—8 классы

Составитель:
Клепко Э.В.

УМК Б.М. Неменский

г.о. Самара
2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2015, Основной образовательной программой основного общего образования ЧОУ «Школа «Благое Отрочество», Учебным планом ЧОУ «Школа «Благое Отрочество» на 2018-2019 учебный год.

Используются следующие учебники:

Учебник «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека» 5 класс Н.А.Горяева, О.В. Островская М. Просвещение,2015;

Учебник «Искусство в жизни человека» 6 класс. Л.А.Неменская и др.,М, Просвещение,2015

Основная **цель** школьного 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 зрелищ-

ных 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.

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает **целостность учебного процесса** и преемственность этапов обучения.

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.

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 содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни общества.

Тема 9 класса – **«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»** - являются как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня господствующими.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5-9 классах в объеме не менее 170 часов (по 34 часов в каждом классе).

Данная рабочая программа решает также задачи художественного труда и может рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и художественный труд».

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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, чувство 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, многообразию, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 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 и формулировать для себя новые задачи в учебе 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 ее решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение организовать 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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 всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных 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 и 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 искусств; 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

5 класс

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа)

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).

Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника декоративно-прикладного искусства.

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.

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 космоса-неба, 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.

Убранство русской избы.

Внутренний мир русской избы.

Конструкция и декор предметов народного быта.

Русская народная вышивка.

Народный праздничный костюм.

Народные праздничные обряды.

Связь времен в народном искусстве (8 часов)

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, приемы 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.

Искусство Гжели.

Городецкая роспись.

Хохлома.

Жостово. Роспись по металлу.

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

Роль народных художественных промыслов в современной жизни.

Декор — человек, общество, время (10 часов)

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе.

Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства.

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века.

Зачем людям украшения.

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.

Одежда «говорит» о человеке.

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.

Декоративное искусство в современном мире (8 часов)

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, 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.

Ты сам — мастер.

6 класс

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа)

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные виды 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.

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 своем восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его образному содержанию.

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.

Художественные материалы.

Рисунок — основа изобразительного творчества.

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.

Пятно как средство выражения. Ритм пятен.

Цвет. Основы цветоведения.

Цвет в произведениях живописи.

Объемные изображения в скульптуре.

Основы языка изображения.

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры.

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника.

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи.

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет).

Реальность и фантазия в творчестве художника.

Изображение предметного мира — натюрморт.

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.

Освещение. Свет и тень.

Натюрморт в графике.

Цвет в натюрморте.

Выразительные возможности натюрморта.

Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов)

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

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет).

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.

Образ человека — главная тема в искусстве.

Конструкция головы человека и ее основные пропорции.

Изображение головы человека в пространстве.

Портрет в скульптуре.

Графический портретный рисунок.

Сатирические образы человека.

Образные возможности освещения в портрете.

Роль цвета в портрете.

Великие портретисты прошлого.

Портрет в изобразительном искусстве XX века.

Человек и пространство. Пейзаж (6 часов)

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.

Изображение пространства.

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.

Пейзаж — большой мир.

Пейзаж настроения. Природа и художник.

Пейзаж в русской живописи.

Пейзаж в графике.

Городской пейзаж.

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.

7 класс

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа)

Продолжение учебного материала 6 класса, посвященного основам изобразительного искусства. Развитие жанров тематической картины в истории искусства: роль в истории искусства в понимании людьми образа своего прошлого, в образном и ценностном понимании окружающего мира. Место искусства в развитии самосознания народа и образных его представлений о жизни народов мира. Изменение языка изображения как выражение изменений ценностного понимания и видения мира. Знакомство с проблемами художественной жизни XX в., с множественностью одновременных и очень разных процессов в искусстве.

Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление личностных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, регулятивных задач, сотрудничество и навыки самоорганизации.

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов)

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорция и строение фигуры человека.

Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве, в современном мире.

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 (8 часов)

Изображение обыденной жизни людей в истории искусства.

Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории человечества и современной жизни человека. Выражение мировоззрения и общественных идеалов в изображении повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в этом мире.

Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности композиции, об образных возможностях изобразительного искусства и особенностях его метаморфического строя.

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства.

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 моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).

Великие темы жизни (12 часов)

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества.

Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в развитии самосознания общества.

Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью.

Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение исторической картины в становлении национального самосознания.

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века. Проблемы современного развития изобразительного искусства.

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.

Тематическая картина в русском искусстве XIX века.

Процесс работы над тематической картиной.

Библейские темы в изобразительном искусстве.

Монументальная скульптура и образ истории народа.

Место и роль картины в искусстве XX века.

Реальность жизни и художественный образ (6 часов)

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Главная задача обучения искусству — живое, эмоциональное, глубокое восприятие изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни.

Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов.

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.

Зрительские умения и их значение для современного человека.

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве.

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.

Художественно-творческие проекты.

8 класс

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа)

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 искусствами. 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 вещно-предметной 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 материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества.

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.

Мир, который создает человек

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, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: 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 эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!»

Прямые линии и организация пространства.

Цвет – элемент композиционного творчества.

Свободные формы: линии и тоновые пятна.

Буква – строка – текст

Искусство шрифта.

Когда текст и изображение вместе

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.

В бескрайнем море книг и журналов

Многообразие форм графического дизайна.

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов)

От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объем в пространстве и объект в градостроительстве.

Основы формообразования. Композиция объемов 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 и 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 объемному макету.

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.

Конструкция: часть и целое

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.

Важнейшие архитектурные элементы здания.

Красота и целесообразность

Вещь как сочетание объемов и образ времени.

Форма и материал.

Цвет в архитектуре и дизайне.

Роль цвета в формотворчестве.

**Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 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 времени страны

Образы материальной культуры прошлого.

Город сегодня и завтра

Пути развития современной архитектуры и дизайна.

Живое пространство города

Город, микрорайон, улица.

Вещь в городе и дома

Городской дизайн.

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

Природа и архитектура

Организация архитектурно-ландшафтного пространства.

Ты – архитектор!

Замысел архитектурного проекта и его осуществление.

**Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование
(6 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, прическа, 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 живешь, и я скажу, какой у тебя дом.

Интерьер, который мы создаем.

Пугало в огороде, или ... под шепот фонтанных струй.

Мода, культура и ты

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.

Встречают по одежке.

Автопортрет на каждый день.

Моделируя себя – моделируешь мир.

9 класс

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (34 часа)

Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с синтетическими искусствами – театром, кино, телевидением. Возникновение новых визуально-технических средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения; расширение изобразительных возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти искусства компьютер, Интернет. Синтетические искусства, их образный язык преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду.

Единство эстетической природы синтетических искусств и изобразительного искусства в том, что в их основе изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических искусств в рамках предмета «Изобразительное искусство». В эстафете искусств – от наскальных рисунков до электронных форм – нечто последующее не отменяет предыдущего, но неизбежно влияет на логику художественного мышления, развитие искусства.

Основы визуально-зрелищной культуры и ее творческой грамоты – средства художественного познания и самовыражения человека. Визуально-зрелищная культура и практические навыки в индивидуальной и коллективной исследовательской и проектно-творческой деятельности.

Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, сценарной и операторской грамоты. Выработка индивидуальной художественной позиции позволяющей противостоять потоку масс-культуры, отделять искусство от его подделок. Практические творческие работы учащихся.

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 часов)

Театр и кино – синтетические искусства, т.е. искусства, использующие в своих произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, говорящих на едином языке изображений, зримых образов.

Исследования природы и специфики синтетических искусств на примере театра – самого древнего пространственно-временного искусства.

Коллективность творчества. Спектакль, фильм – неразрывное авторство многих, когда замысел одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное решение перестает быть делом только одного художника. Вместе с ним его создают режиссер, актеры и целые цеха.

Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного творчества в театре.

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного компонента.

Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей системе.

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино.

Театральное искусство и художник.

Правда и магия театра.

Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены.

Сценография – искусство и производство.

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения.

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса - Барабаса!

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок.

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 часов)

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т.д.).

Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотографии).

Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство отбора и композиции. Фотоснимок – изображение действительности в формах самой действительности.

Фотография – не синтетическое искусство, но технологически она предтеча кинематографа и поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью которых она, без условно, входит.

Фотография – вид художественного творчества со своими образно-выразительными средствами. Общность и различия между картиной и фотографией.

Фотоснимок как информационно-художественный и исторически-документальный фиксатор нашей жизни.

Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. Фотография расширила творчески возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате.

Сегодняшняя доступность фотоаппарата – не гарантия художественной ценности снимка, которая достигается не только дарованием, но и знанием операторской фотограмоты.

Освоение основ художественно-съёмочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков или в проектно-творческой практике.

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности.

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и выбирать.

Фотография – искусство «светописи». Вещь: свет и фактура.

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12 часов)

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения

зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео).

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого помимо изображения задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме еще и актерская игра).

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка.

Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с историей развития кинематографа), приходом в него звука и цвета).

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме рождается не только художником, но и – прежде всего – режиссером, оператором. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает необходимость решения художественных, визуально-образных задач в фильме).

Съемка маленького видеосюжета самостоятельно без киногруппы (ребенок выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссер, и как оператор, и как художник).

Необходимость овладением азами сценарного, режиссерского, операторского мастерства, художественной грамотой, компьютерной анимации (для рисованного фильма).

Овладение основами кинограммоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей своего домашнего видео.

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений по созданию и прочтению «кинослова» и «кинофразы». Единство теории и практики – фундамент эффективности освоения кинокультуры.

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино.

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме.

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка.

Бесконечный мир кинематографа.

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель (6 часов)

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение, как главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества и каждого человека.

Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее телевидение более всего пользуется и развивает наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображений и образов.

Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и заданий.

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множества функций телевидения – просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего информационная. Телевидение – мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом искусства.

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране, транслируемая в реальном времени, т.е. прямой эфир. Опыт документально репортажа – основа телеинформации.

Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого изображения на экране события и человека. Правда жизни и естественность поведения человека в кадре достигаются наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а не его инсценировку или фальсификацию.

Сила художественного воздействия документальной журналистики, природа образности в репортаже и очерке. Современные формы экранного языка не являются застывшими и неизменными. Сильны толчок для авторского видеовыражения дал Интернет. Необходимость овладения молодежью основами кинокультуры при создании любого экранного сообщения – от информационной зарисовки их своей жизни до видеоклипа любимой песни.

Позитивная и негативная роли телевидения в формировании сознания и культуры общества. Телевидение – мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масс-культуры. Экран в этом случае становится не пространством культуры, а зоной пошлости и пошлы. Воспитание художественного вкуса и повышение уровня собственной культуры – важнейшее средство «фильтрации» и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана.

Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших – глубоких и талантливых – просветительских телепередач.

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения.

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа.

Киноглаз, или Жизнь врасплох.

Телевидение, Интернет ... Что дальше? Современные формы экранного языка.

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского, М. «Просвещение», 2014 г.;

Электронные приложения к учебнику (1DVD), авторы – составители: О.А. Коблова, И.Б. Полякова

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Печатные пособия:

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента, по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству.

Учебно-практическое оборудование:

- краски акварельные;
- краски гуашевые;
- тушь;
- бумага А4;
- фломастеры;
- кисти;
- емкости для воды;
- стеки;
- пластилин;
- клей;
- ножницы.

Модели и натурный фонд:

- изделия декоративно-прикладного искусства.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты:

- воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение культурных ценностей;
- формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов;
- формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию;
- развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии, эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности.

Предметные результаты:

- 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;
- 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, искусство современности);
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
- приобретение опыта создания художественного образа в декоративно-прикладном виде искусства;
- овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами, в разных техниках, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, компьютерная графика) для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

- для восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности.

Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и художественно-творческой деятельности:

Познавательные результаты:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей познавательной деятельности; умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном пространстве декоративно-прикладного искусства, отражающего своё время, господствующие идеи, личность творца;
- умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания выразительного образа, организует самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, журналы, а также электронные ресурсы, учится самостоятельно работать с познавательной информацией);
- умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, жилища, одежды, предметов быта народов Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции 17 века, чем это обусловлено и т. п.).

Регулятивные результаты:

- умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ);
- умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников;
- владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности (выбор направления поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора в художественно-практической деятельности, выбор наиболее эффективных способов осуществления декоративной работы в материале);
- умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части женского праздничного костюма), классифицировать произведения классического декоративно-прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам.

Коммуникативные результаты:

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при выполнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.

Система контроля

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему контроля и включает:

1. учительский контроль
2. самоконтроль
3. взаимоконтроль учащихся

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:

- Активность участия.
- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
- Самостоятельность.
- Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы:

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося:

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие:

"отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую и, – или практическую направленность для современного общества.

"хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто теоретическое и, – или практическое значение выполненной работы.

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована проблема, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое и, – или практическое значение.

"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями.

Формы контроля уровня обученности:

- викторины;
- кроссворды;
- отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ;
- тестирование;
- проверочные работы.

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов:

| | Название ресурса | Ссылка | Краткая аннотация |
|---|---|---|---|
| 1 | Наш удивительный мир Виртуальная выставка детских рисунков | http://kidz-art.narod.ru/ | Некоммерческий проект. Участие в выставке, размещение информации о студиях, создание и размещение портфолио на сайте Арт-Портфолио для преподавателей - бесплатно. Материал расположен по тематикам и по авторам работ. |
| 2 | Дети в Интернете Виртуальная галерея детского рисунка | http://www.newart.ru/ | Волшебный мир детского творчества. Принимаются графические и живописные труды ребят от 4 до 14 лет и смешные высказывания детей. |
| 3 | Звезды нового века Галерея детского творчества | http://www.znv.ru/ | В этой галерее выставляется все, что в детском творчестве может быть сфотографировано и отсканировано: рисунки и поделки ваших детей и коллективов. Максимальный возраст - 14 лет. Галерея готовится начать онлайн-конкурсы детских работ в различных номинациях. |
| 4 | Галерея детского рисунка | http://www.rndavia.ru/gallery/ | Каталог. Живописные и графические работы. В галерею принимаются работы, выполненные по любой технологии детьми в возрасте до 18 лет. Работы должны сопровождаться данными: возраст, имя и фамилия автора, название рисунка, технология изготовления (акварель, гуашь, компьютерная графика и т.п.). |
| 5 | Газета Искусство | http://art.1september.ru/index.php | Учебно-методическое издание для учителей МХК, музыки и ИЗО, тематические номера, таблицы. |
| 6 | Искусство в школе | http://art-in-school.narod.ru/ | Научно-методическое иллюстрированное издание, посвященное всей совокупности проблем преподавания искусств (художественной культуры, изобразительных искусств, музыки, театра), как в школьных, так и во внешкольных формах. |
| 7 | Искусство и образование | http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00 | Теория и практика искусства, эстетическое воспитание, вопросы педагогики (теория и методика), программы, учебники. |
| 8 | Изобразительное искусство в школе | http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00 | Педагогика и психология, проблемы художественного образования, уроки искусства в школе, мастер-классы. |