

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

Обсуждено

на заседании ШМО

Протокол № 1 от 30.08.18

Руководитель:

Принято

на педагогическом совете

МБОУ «СОШ № 7»

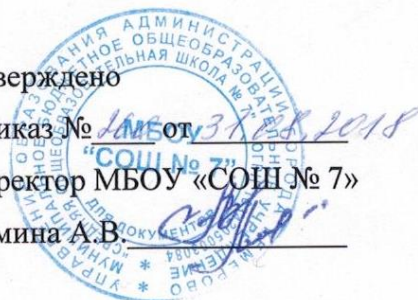
Протокол № 1 от 31.08.18

Утверждено

Приказ № 1 от 31.08.2018

Директор МБОУ «СОШ № 7»

Лямина А.В.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
рабочая программа
(5-8 класс)

Составитель:
Тарасенко М.К.,
учитель ИЗО
МБОУ «СОШ № 7»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Планируемые результаты освоения учебного процесса	3
2. Содержание учебного предмета	6
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы	23

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) 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;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

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

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

Метапредметные результаты:

1) 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;

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

3) 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;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

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

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты:

1) 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;

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

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

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

5) 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);

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая

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

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

Содержание учебного предмета

5 класс

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека

Раздел I. Древние корни народного искусства

Тема 1. 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.

Тема 2. Убранство русской избы

Дом-мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос. Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтоны – небо, рубленая клеть – земля, подклеть(подпол) – подземный мир, знаки-образы в декоре избы, связанные с разными сферами обитания).

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: хлупень, полотенце, причелины, лобовая доска, наличники, ставни. Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русской избы.

Тема 3. Внутренний мир русской избы

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок – небо, пол – земля, подпол – подземный мир, окно – очи, свет).

Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати и т.д. Круг предметов быта, труда (ткацкий станок, прялка, люлька, святец и т.п.) включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты в крестьянском жилище.

Тема 4. Конструкция и декор предметов народного быта

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда - область конструктивной фантазии, умелого владения материалом, высокого художественного вкуса народных мастеров. Единство пользы и красоты, конструкции и декора.

Предметы народного быта: прялки, ковши (ковш - скоптарь, ковш-конюх, ковш-черпак), ендова, солоницы, хлебницы, вальки, рубля и др. Символическое значение декоративных элементов в резьбе и росписи. Нарядный декор – не только украшение предмета, но и выражение представлений людей об упорядоченности мироздания в образной форме. Превращение бытового, утилитарного предмета в вещь - образ.

Тема 5. 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. Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их необычайная выразительность (мотивы птицы, коня и всадника, матери - земли, древа жизни и т.д.). Символика цвета в крестьянской вышивке (белый цвет, красный цвет)

Тема 6. 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, неразсторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды.

Темы 7, 8. Народные праздничные обряды

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

(святочные гадания, зеленые святки, масленица, и т.д.).

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое действие в заранее подготовленном интерьере народного жилища.

Раздел 2.Связь времен в народном искусстве

Тема 9. Древние образы в современных народных игрушках

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы (конь, птица, баба) в современных народных игрушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным художественным промыслам.

Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, особенные декоративные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушке.

Местные промыслы игрушек.

Тема 10.Искусство Гжели

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для отечественной народной культуры. Слияние промысла с художественной промышленностью. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров.

Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией.

Тема 11. Городецкая роспись

Из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, купавки, розаны – традиционные элементы городецкой росписи. Птица и конь – традиционные мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой росписи.

Тема 12. Хохлома

Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с природой. Травные узоры, или «травка», - главный мотив хохломской росписи. Основные элементы травного орнамента, последовательность его выполнения.

Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо – затейливая роспись «кудрина». Национальные мотивы в «золотой хохломе»

Тема 13. Кемеровская роспись

Краткие сведения из истории развития кемеровской росписи. Своеобразие промысла. Связь традиционного орнамента с природой. Основные элементы орнамента, последовательность его выполнения.

Тема 14. Жостово. Роспись по металлу

Краткие сведения 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, теневка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка.

Тема 15. Щепы. 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: коробка, хлебницы, набирухи для ягод, туеса - творения искусных мастеров. Разное узорчье берестяных изделий. Знакомство с творчеством мастеров берестянычников из Мариинска. (Юрий Михайлов, Александр Панов).

Тема 16. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в современном быту и интерьере.

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно

используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному признаку.

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы четверти.

Раздел 3. Декор - человек, общество, время

Тема 17. Зачем людям украшения

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: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т.д.

Тема 18. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества

Роль декоративно-прикладного искусства, а 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. Символика цвета в украшениях.

Темы 19, 20. 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 XVII века (эпоха барокко).

Важно обратить внимание учащихся на то, что декоративно-прикладное искусство Западной Европы эпохи барокко совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой, но суть декора (украшений) остается та же — выявлять роли людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам.

Тема 21, 22. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики.

Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ чести рода.

Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как отражение характера их деятельности.

Основные части классического герба. Формы щитов, геральдические и негеральдические фигуры, взятые из жизни и мифологии, их символическое значение. Символика цвета в классической геральдике. Составные элементы старинного герба (щит, щитодержатель, корона, шлем, девиз, мантия).

Символика и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки государства, города, партии, формы и др.

Темы 23, 24. Символика Кемеровской области

Герб Кемеровской области, герб г. Кемерово, гербы других городов Кузбасса.

Темы 25, 26. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества

Итоговая игра-викторина 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. Учащимся предлагаются различные творческие задания, например, рассмотреть костюмы и определить их владельца; увидеть неточности, которые допустил художник при

изображении костюмов, или задания на развитие чувства стиля.

На каникулах дети должны присмотреться к образцам современного декоративного искусства в фойе кинотеатра, в общественных зданиях разного назначения. Желательно посетить музей декоративно-прикладного искусства или выставку произведений современных профессиональных художников-мастеров декоративно-прикладного искусства.

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире

Тема 27. Современное выставочное искусство.

Художественная керамика. Декоративная пластика. Художественное стекло. Гутное стекло. Художественная ковка. Гобелен. Батик (холодный и горячий). Лоскутная аппликация. Витраж.

Темы 28 - 33. Ты сам - мастер.

Творческая проектная деятельность учащихся.

Темы 33, 34. Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства.

Защита творческих проектов. Обобщение пройденного материала.

5 класс

Изобразительное искусство в жизни человека

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка

Тема 1. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.

Искусство и его виды. Пространственные виды искусства и причины деления их на виды.

Какое место в нашей жизни занимают разные виды деятельности художника, где мы встречаемся с деятельностью художника.

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств и их назначение в жизни людей.

Роль пространственного искусства в создании предметно-пространственной среды нашей жизни, в организации людей, в художественном познании и формировании наших образных представлений о мире.

Виды станкового изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура.

Художник и зритель: художественный диалог.

Творческий характер работы художника и творческий характер зрительного восприятия.

Тема 2. Художественные материалы

Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа. Художественный материал и художественный изобразительный язык. Художественный материал и художественная техника.

Основные скульптурные материалы: особенности их выразительности и применения. Графические материалы и их особенности. Живописные материалы. Разные виды красок и их применение в разных видах работы художника.

Тема 3. 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 и их выразительные возможности.

Тема 4. 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.

Тема 5. 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.

Тема 6. Цвет. Основы цветоведения

Понятие цвета в изобразительном искусстве. Основные и составные цвета.

Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст.

Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.

Тема 7. Цвет в произведениях живописи

Эмоциональные восприятия цвета человека. Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как выразительные средства в пространственных искусствах. Искусство живописи. Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветowych пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д.

Тема 8. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения (обобщение темы).

Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры и их назначение в жизни людей. Скульптурные памятники, парковая скульптура, каменная скульптура, произведения мелкой пластики. Рельеф, виды рельефа. Выразительные возможности объемного изображения, объема с окружающим пространством и освещением художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др. - и их выразительные свойства. Особенности восприятия скульптурного произведения зрителем, зрительские умения. Объем как важнейшее условие восприятия круглой пластики.

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт

Тема 9. Реальность и фантазия в творчестве художника

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условности 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. Ценность произведений искусства.

Тема 10. 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. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место в истории искусства.

Тема 11. 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.

Тема 12. 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.

Тема 13. 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.

Тема 14. 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.

Тема 15. 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.

Тема 16. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)

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.

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет

Тема 17. Образ человека - главная тема искусства

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.

Тема 18. Конструкция головы человека и ее основные 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.

Тема 19. 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. Закономерность конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов.

Тема 20. 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.

Тема 21. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека

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.

Тема 22. Сатирические образы человека

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

Тема 23. Образные возможности освещения в портрете

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение её восприятия.

Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения.

Тема 24. 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.

Тема 25. Великие портретисты прошлого.

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его эпохи. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников.

Тема 26. Портрет в изобразительном искусстве XX века.

Своеобразие раскрытия образа человека средствами разных видов изобразительного искусства. Виды портрета.

Соотношение в портрете личности портретируемого и личности художника. Проявление в портрете эпохи создания.

Художники-портретисты Кузбасса.

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж

Тема 27. Жанры в изобразительном искусстве

Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж

Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. Понятие «жанра» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что изображено. То, что этим хотел сказать художник, называется «содержанием произведений».

Историческое развитие жанров и изменения в видении мира. История жанров и целостное представление о развитии культуры.

Пейзаж как образ природы и жанр изобразительного искусства.

Тема 28. Изображение пространства

Проблема изображения глубины пространства на плоскости. 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 и 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 XX века и его образный смысл.

Тема 29. 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.

Тема 30. Пейзаж - большой мир.

Организация изображаемого пространства

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.

Тема 31. 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.

Тема 32. Пейзаж в русской живописи.

Образ русской природы. Расцвет русской пейзажной живописи.

Творчество А. Г. Венецианова, Г. В. Сороки, Ф. А. Васильева, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, И. И. Левитана.

Тема 33. Пейзаж в графике.

Зарисовка, набросок, гравюра, граттаж, монотипия.

Творчество Рембрандта, Ю. И. Пименова, В. Ван Гога, В. А. Фаворского, В. М. Конашевича.

Тема 34. Городской пейзаж

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX 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.

Тема 33. 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.

6 класс

Изобразительное искусство в жизни человека

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образа человека

Тема 1. Изображение фигуры человека в истории искусства

Образ человека в искусстве как выражение особенностей духовной культуры эпохи, ее системы нравственных и смысловых ценностей.

Изображение человека в культурах Древнего Востока (древний Египет, Эгейское искусство, этруски, Древнеперсидский Персеполь, Индия).

Изображение человека в вазописи Древней Греции: красота и совершенство конструкции идеального тела человека.

Тема 2. Пропорции и строение фигуры человека

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость.

Схемы движения фигуры человека.

Темы 3 - 5. Лепка фигуры человека

Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Скульптурное изображение человека в искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в скульптуре Средневековья.

Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, Микеланджело. Новые представления о выразительности скульптурного изображения человека в искусстве конца XIX - начала XX века.

Тема 6. Набросок фигуры человека с натуры

Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. Образная выразительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре человека.

Тема 7. Наброски группы людей в движении.

Особенности изображения фигуры человека в движении. Деталь, выразительность детали. Образная выразительность фигуры человека в танце, движении пешком, бегом, при занятиях различными видами спорта.

Тема 8. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.

Изобразительный рассказ о человеке и задача проявления внутреннего мира человека в

его внешнем облике. Соединение двух путей поиска красоты человека: понимание красоты человека в искусстве; духовная красота в искусстве Средних веков в Европе и в русском искусстве. Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни.

Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. Интерес к жизни конкретного человека, высокое значение индивидуальной жизни, потеря высоких идеалов человечности в европейском искусстве конца XX века.

Раздел 2. Поэзия повседневности

Тема 9. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов

Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов.

Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве древних восточных цивилизаций и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном искусстве Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре.

Тема 10. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры

Понятие «тематическая картина» как вид живописи. Формирование станковой картины. Бытовой, исторический, мифологический жанры в зависимости от содержания тематической картины.

Бытовой жанр, или жанровая картина, посвящена изображению повседневной жизни людей.

Развитие интереса к частной жизни и повседневному бытию человека в европейской культуре. Развитие интереса к индивидуальности человека. Радости и горести в повседневной жизни. Любование жизнью и сострадание человека.

Роль жанровой картины в создании наших представлений о жизни людей прошлых времен. Расцвет станковой жанрово картины в искусстве XIX века.

Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в искусстве передвижников.

Темы 11, 12. Сюжет и содержание в картине

Картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Композиционная и идейная целостность картины.

Натюрморт, пейзаж, портретное изображение людей, интерьер как составляющие картинного образа.

Понятие темы, содержания и сюжета в произведениях изобразительного искусства.

Разница между сюжетом и содержанием.

Тема 13, 14. Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве

Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение ценностной картины мира в произведениях бытового жанра. Поэтическое восприятие жизни.

Интерес к человеку, к окружающим людям - необходимое качество деятельности художника.

Произведения графики на темы повседневной жизни. Сюжетный замысел композиции. Композиционная доминанта. Сближение или контрастное тональное состояние в композиции. Цветная выразительность композиции, выражении, выражение цветом настроения задуманного сюжета. Отбор деталей. Умение видеть значимость каждого момента жизни. Развитие способности быть наблюдательным.

Тема 15. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре)

Изобразительное искусство о повседневной жизни людей в истории моей Родины.

Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа о самом себе.

Жизнь людей в моем городе или селе в историческом прошлом. Изобразительное искусство о жизни в исторической Москве и Санкт-Петербурге.

Тема 16. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре)

Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление народного духа, национального характера.

Праздник - это игра, танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т. е. превращение обычного в необычное.

Раздел 3. Великие темы жизни

Тема 17. Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох
Значительность исторического жанра в иерархии сюжетно - тематической картины как изображение общественно значимого события.

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета:

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др.

Живопись монументальная и станковая. Мозаика. Темпера и масляная живопись. Монументальная роспись - фрески. Фрески в эпоху Возрождения как изображение общественных идей (изображение творческих событий современной жизни, обращение к античному идеалу). Прославление человека как героя истории в произведениях Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана.

Картина как выражение идейно-образной концепции автора, воплощение его взглядов и эстетических идеалов.

Исторический и мифологический жанры в искусстве XVII века - начало XIX века, как «высокий» жанр на основе религиозных, мифологических и конкретно-исторических сюжетов. Торжественная по своему строю многофигурная картина. Благородный и величественный пафос, слияния исторической реальности с фантазией и аллегорией, трагизм противоборства и драматических дух протеста.

Тема 18. Тематическая картина в русском искусстве XIX века

Понятие исторической картины в русском искусстве с появлением светского искусства и исторической науки.

Развитие тематической картины в русском искусстве. Большая тематическая картина и ее особая роль в искусстве России. Картина - философское размышление. Понимание значения живописной картины как события общественной жизни. Отношение к прошлому как понимание современности. Широкий интерес к истории в творчестве русских художников второй половины XIX века. Внимание к драматическим противоречиям истории, достоверность психологических и бытовых характеристик, обличительное, критическое отношение к несправедливости и угнетению, идеи демократизма.

Социальный, эстетический пафос в изображении народа.

Образ могучего вольнолюбивого народа, его судьбу и национальный характер, драматический героизм, жизнелюбие и многоликие оттенки переживаний людей в творчестве В.Сурикова.

Тема 19,20. Процесс работы над тематической картиной

Тематическая картина как выражение идейных представлений художника, как обобщенный образ его наблюдений и размышлений о жизни.

Роль подготовительной работы при создании картины, этапы создания картины. Замысел и его выражение в эскизах - поисках композиционного решения картины. Этюды и зарисовки - сбор натурального материала. Развитие композиции и продолжение работы над эскизами. Подготовительный рисунок и процесс творческого живописного исполнения произведения.

Понятие изобразительной метафоры. Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и детализации.

Роль наблюдательности и воображения в творчестве художника. Проблема правдоподобия и условности в изобразительном искусстве.

Тема 21 - 23. Библейские темы в изобразительном искусстве.

Значение и место библейских и евангельских сюжетов в развитии западноевропейского и русского искусства.

Язык изображения в христианском искусстве Средних веков, его религиозный и

символический смысл.

Вечные темы в искусстве.

Тема 24,25. Монументальная скульптура и образ истории народа

Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в народном самосознании.

Героические образы в скульптуре. Памятники великим деятелям культуры. Мемориалы.

Монументальное и скульптурное искусство Кузбасса.

Тема 26. Место и роль картины в искусстве XX века

Множественность направлений и языков изображения в искусстве XX века. Искусство светлой мечты и печали (М. Шагал, П.Пикассо). Искусство протеста и борьбы. Драматизм изобразительного искусства. Активность воздействия на зрителя, несозерцательность, метафоризм (П.Пикассо. Герника; работы К.Кольвиц, Р.Гуттузо; Ири и Тосико Мар у к и. Серия панно «Хиросима»). Монументальная живопись Мексики. Сюрреализм Сальватора Дали. Искусство плаката и плакатность в изобразительном искусстве. Трагические темы в искусстве середины века.

Драматизм истории и личностные переживания человека в искусстве российских художников. Драматический лиризм. Возрастание личностной позиции художника во второй половине XX века.

Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека. Множественность изобразительных языков в российском искусстве второй половины XX века (В. Попков, Д. Жилинский, И. Обросов, Б. Неменский, братья Смолины, братья С. и А. Ткачевы, В. Иванов, Н. Нестерова, Т. Назаренко и другие по выбору учителя). Беседа и дискуссия о современном искусстве.

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ

Тема 27, 28. Искусство иллюстрации. Слово и изображение

Слово и изображение. Искусства временные и пространственные.

Видимая сторона реальности, зримый художественный образ.

Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением.

Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения, стиль автора, настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие понимания его личностью художника, его отношение к предмету рассказа.

Известные иллюстраторы книги.

Тема 29. Зрительские умения и их значение для современного человека

Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ».

Разные уровни понимания произведения изобразительного искусства: предметный уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, сопереживания; уровень ценностных представлений художника о мире в целом, о связи явлений, о том, что прекрасно и что безобразно.

Композиция как конструирование реальности в пространстве картины. Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины. Изобразительная и смысловая организация пространства картины. Изобразительность как выражение чувственных ощущений и переживаний явлений жизни. Декоративность как свойство и средство выразительности в произведении изобразительного искусства.

Личность художника, его творческая позиция и мир его времени в произведении искусства. Личностный характер создания и восприятия произведений искусства.

Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как умение построить в себе личностные зрительские переживания. Произведения искусства - звенья культурной цепи.

Тема 30. История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве

Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное выражение

восприятия мира, свойственное людям данной культурной эпохи; строй искусства определенной эпохи, страны. Меняющиеся образы различных эпох и изменчивость языка искусства.

Примеры различных больших стилей: готический стиль средневековой Европы, стиль мусульманского Востока, эпоха Возрождения, барокко и классицизм, модерн.

Направления в искусстве Нового времени. Направление как идейное объединение художников, близких в понимании цели и методов своего искусства. Однако направление не становится общей нормой художественной культуры своего времени.

Импрессионизм и постимпрессионизм. Передвижники. «Мир искусства». Примеры художественных направлений XX века.

Тема 21. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре

Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, Лувр в Париже, Картинная галерея старых мастеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке.

Каждый музей имеет свою историю становления. Принципы, по которым сложились национальные музейные коллекции, в значительной степени повлияли на представление народа о ценностях в искусстве и на дальнейшее развитие искусства (например: роль Третьяковской галереи в становлении особого лица русской живописи).

Знания о российских музеях должны быть дополнены знакомством с музеями местного значения. Список зарубежных музеев может быть изменен и дополнен.

Главным содержанием занятия должно стать представление о роли художественного музея в национальной и мировой культуре, о высочайшей ценности музейных собраний и естественной потребности людей в общении с искусством.

Тема 32 - 35. Художественно - творческие проекты

Работы над проектом (индивидуальная или коллективная работа, работа группой учащихся; проект осуществления в течение всей четверти).

Работа над проектом.

Выбор и обоснование темы.

Замысел и разработка эскизов.

Обсуждение и защита идеи проекта.

Сбор материала.

Развитие и утонение идеи.

Выполнение проекта в материале.

7 класс

Дизайн и архитектура в жизни человека

Раздел 1. Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряде пространственных искусств. Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры.

Тема 1. Основы композиции в конструктивных искусствах. Художественные композиции г. Кемерово.

Объемно-пространственная и плоскостная композиция.

Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная.

Тема 2. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции.

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.).

Тема 3. Прямые линии и организация пространства. Организация пространства в г. Кемерово.

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Движение в музыке.

Прямые линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно - художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ.

Тема 4. Цвет - элемент композиционного творчества. Цветовая композиция в архитектуре г. Кемерово.

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

Тема 5. Свободные формы: линии и пятна.

Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.

Тема 6. 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.

Тема 7. Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции.

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.

Тема 8. Многообразие форм полиграфического дизайна. Редакции Кузбасса. 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.

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств

Тема 9. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и пропорциональность.

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.

Понимание учащимся проекционной природы чертежа.

Тема 10. Архитектура - композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Архитектура г. Кемерово.

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.

Тема 11. 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.

Тема 12. Важнейшие архитектурные элементы здания. Соборная архитектура г. Кемерово.

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.

Тема 13. Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи.

Вещь как сочетание объемов и образ времени Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов.

Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов.

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование.

Тема 14. Вещь как сочетание объёмов и материальный образ времени. Кузбасские промыслы.

Материальный образ действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление функции вещи.

Тема 15. Роль и значение материала в конструкции.

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.).

Тема 16. Цвет в архитектуре и дизайне. Цветовое решение в дизайне Притомской набережной.

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.

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека

Тема 17. Город сквозь времена и страны. Старейшие города Кузбасса.

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 этап в духовной, художественной и материальной культуре разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом.

Тема 18. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. От Щегловска до Кемерово.

Образы материальной культуры прошлого. Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития производственных возможностей.

Архитектурная история и архитектурное развитие Кемерово. Пути развития современной архитектуры и дизайна

Тема 19. Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Развитие архитектуры г. Кемерово.

Пути развития современной архитектуры и дизайна Архитектурная и градостроительная революция XX 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, безликости и агрессивности среды

современного города.

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве.

Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города.

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве.

Тема 20. Живое пространство города (на примере г. Кемерово).

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.

Композиционные виды планировки г. Кемерово. Организация и проживание пространственной среды, цветовая среда г. Кемерово.

Тема 21. Город, микрорайон, улица. Архитектурные композиции Заводского района.

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. (на примере Заводского района).

Тема 22. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды.

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.

Тема 23. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - средство создания 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.).

Тема 24. Природа и архитектура. Природа - важнейший компонент архитектуры Кузбасса.

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.).

Тема 25. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Использование ландшафта в архитектуре г. Кемерово.

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.).

Тема 26. Ты - архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации. Архитекторы г. Кемерово.

Организация среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в процессе коллективного макетирования чувства красоты и архитектурно - смысловой логики.

Организация среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в процессе коллективного макетирования чувства красоты и архитектурно - смысловой логики.

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры

Тема 27. Мой дом - мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома. Интерьер комнаты - портрет её хозяина. Дизайн вещино-пространственной среды жилища. Дизайнерские компании г. Кемерово.

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.

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика.

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

Тема 28. Пугало в огороде, или...под шепот фонтанных струй. Дизайн и архитектура моего сада.

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, ограда и пр. Водоемы и мини-пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т.д.

Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки.

Икебана как пространственная композиция в интерьере.

Тема 29. Мода, культура и ты. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. Мой костюм - мой облик. Дизайн современной одежды или «встречают по одежке...»

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.

Психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым сознанием. Возраст и мода.

Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и кич.

Тема 30. Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна. Моделируя себя - моделируешь мир (обобщение темы)

История грима. От грима - к визажистике. Современный макияж. История причёски. Макияж и причёска в субкультурах.

Человек как объект дизайна. Понятие имидж - дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. Д., определяющей форму поведения и контактов в обществе.

Связь имидж - дизайна с «паблик риле йшенс», технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж - дизайне психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика.

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

Раздел 5. Виды визуально-пространственных искусств, специфические формы художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация).

Тема 31. Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических искусств.

Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в синтетических искусствах.

Театр и экран – две грани изобразительной образности.

Сценография или театральное декорационное искусство – особый вид художественного творчества. Сценография как искусство и производство.

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: костюм, грим и маска.

Театр кукол.

Тема 32. Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств.

Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру (компьютерная графика).

Фотография – расширение изобразительных возможностей. Грамота фотографирования и операторского мастерства.

Всеобщность законов композиции. Выбор места, объекта и ракурса съёмки.

Художественно-изобразительная природа творчества оператора.

Фотография – искусство светописа. Натюрморт и пейзаж – жанровые темы фотографии.

Человек на фотографии. Специфика художественной образности автопортрета.

Тема 33. Азбука экранного искусства.

Кино – запечатлённое движение. Изобразительный язык кино и монтаж. Сюжет в кино. Сценарий и раскадровка.

Из истории кино. Киножанры. Документальный фильм. Мир и человек на киноэкране.

Репортаж и интервью – основные телевизионные жанры.

Игровой (художественный) фильм. Драматургическая роль звука и музыки в фильме.

Компьютер на службе художника.

Анимационный (мультипликационный) фильм.

Тема 34. Фильм – искусство и технология.

От «большого» кинофильма к твоему видеозаписи (видеозапись). Этапы сценарной работы над видеофильмом. Съёмка: дела операторские и дела режиссёрские.

Монтаж видеофильма: правила и реальность. Звук в любительском видеофильме.

Тема 35. Итог на экране.

Демонстрация работ учащихся.

**Тематическое планирование с указанием количество часов,
отводимых на освоение каждой темы**

5 класс

№ раздела и темы	Название раздела, темы.	Кол-во часов
1	Древние корни народного искусства.	8
1	Древние образы в народном искусстве.	1
2	Убранство русской избы.	1
3	Внутренний мир русской избы.	1
4	Конструкция и декор предметов народного быта.	1
5	Русская народная вышивка.	1
6	Народный праздничный костюм.	1
7	Народные праздничные обряды.	1
8	Народные праздничные обряды.	1
2	Связь времён в народном искусстве	8
9	Древние образы в современных народных игрушках.	1
10	Искусство Гжели.	1
11	Городецкая роспись.	1
12	Хохлома.	1
13	Кемеровская роспись.	1
14	Жостово. Роспись по металлу.	1
15	Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.	1
16	Роль народных художественных промыслов в современной жизни.	1
3	Декор - человек, общество, время.	10
17	Зачем людям украшения.	1
18	Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.	1
19	Одежда «говорит» о человеке.	1
20	Одежда «говорит» о человеке.	1
21	О чём рассказывают нам гербы.	1
22	О чём рассказывают нам гербы.	1
23	Символика Кемеровской области.	1
24	Символика Кемеровской области.	1
25	Роль декоративного искусства в классовом обществе. Античная вазапись.	1
26	Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы).	1

4	Декоративное искусство в современном мире.	8
27	Современное выставочное искусство.	1
28	Ты сам - мастер.	1
29	Ты сам - мастер.	1
30	Ты сам - мастер.	1
31	Ты сам - мастер.	1
32	Ты сам - мастер.	1
33	Ты сам - мастер.	1
34	Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (обобщение темы).	1
35	Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (обобщение темы).	1
	Итого	35

6 класс

№ раздела и темы	Название раздела, темы.	Кол-во часов
1	Виды изобразительного искусства и основы изобразительного языка	8
1	Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.	1
2	Художественные материалы.	1
3	Рисунок - основа изобразительного творчества.	1
4	Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.	1
5	Пятно как средство выражения. Ритм пятен.	1
6	Цвет. Основы цветоведения.	1
7	Цвет в произведениях живописи.	1
8	Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения (обобщение темы).	1
2	Мир наших вещей. Натюрморт.	8
9	Реальность и фантазия в творчестве художников.	1
10	Изображение предметного мира - натюрморт.	1
11	Понятия формы. Многообразие форм окружающего мира.	1
12	Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.	1
13	Освещение. Свет и тень.	1
14	Натюрморт в графике.	1
15	Цвет в натюрморте.	1

16	Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы).	1
3	Вглядываясь в человека. Портрет.	10
17	Образ человека - главная тема искусства.	1
18	Конструкция головы человека и её основные пропорции.	1
19	Изображение головы человека в пространстве.	1
20	Портрет в скульптуре.	1
21	Графический портретный рисунок и выразительность образа человека.	1
22	Сатирические образы человека.	1
23	Образные возможности освещения в портрете.	1
24	Роль цвета в портрете.	1
25	Великие портретисты прошлого.	1
26	Портрет в изобразительном искусстве XX века.	1
4	Человек и пространство. Пейзаж.	9
27	Жанры в изобразительном искусстве.	1
28	Изображение пространства.	1
29	Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.	1
30	Пейзаж - большой мир.	1
31	Пейзаж - настроение. Природа и художник.	1
32	Пейзаж в русской живописи.	1
33	Пейзаж в графике.	1
34	Городской пейзаж.	1
35	Выразительные возможности изобразительного искусства (обобщение темы).	1
	Итого:	35

7 класс

№ раздела, темы	Название раздела, темы.	Кол-во часов
1	Изображение фигуры человека и образ человека.	8
1	Изображение фигуры человека в истории искусства.	1
2	Пропорции и строение фигуры человека.	1
3	Фигура человека в скульптуре.	1
4	Лепка фигуры человека. Набор массы пластилина.	1
5	Лепка фигуры человека. Проработка деталей.	1
6	Наброски фигуры человека.	1
7	Наброски группы людей в движении.	1
8	Понимание красоты человека в европейском и русском	1

	искусстве.	
2	Поэзия повседневности.	8
9	Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.	1
10	Тематическая картина. Бытовой и исторические жанры.	1
11	Сюжет и содержание в картине.	1
12	Сюжет и содержание в картине. Продолжение темы.	1
13	Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве.	1
14	Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Продолжение темы.	1
15	Жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).	1
16	Праздник в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).	1
3	Великие темы жизни.	10
17	Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.	1
18	Тематическая картина в русском искусстве XIX века.	1
19	Процесс работы над тематической картиной.	1
20	Процесс работы над тематической картиной.	1
21	Библейские темы в изобразительном искусстве.	1
22	Библейские темы в изобразительном искусстве.	1
23	Библейские темы в изобразительном искусстве.	1
24	Монументальная скульптура и образ истории народа.	1
25	Монументальная скульптура и образ истории народа Кузбасса.	1
26	Место и роль картины в искусстве XX века.	1
4	Реальность жизни и художественный образ.	9
27	Искусство иллюстрации. Слово и изображение.	1
28	Искусство иллюстрации. Слово и изображение.	1
29	Зрительские умения и их значение для современного человека.	1
30	История искусства и история человечества. Стил и направление в изобразительном искусстве.	1
31	Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.	1
32	Художественно-творческие проекты.	1
33	Художественно-творческие проекты.	1
34	Художественно-творческие проекты.	1
35	Художественно-творческие проекты.	1
	Итого	35

8 класс

№ раздела, темы	Название раздела, темы	Кол-во часов
1	Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры.	8
1	Основы композиции в конструктивных искусствах. Художественные композиции г. Кемерово.	1
2	Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции.	1
3	Прямые линии и организация пространства. Организация пространства в г. Кемерово.	1
4	Цвет - элемент композиционного творчества. Цветовая композиция в архитектуре г. Кемерово.	1
5	Свободные формы: линии и пятна.	1
6	Буква - строка - текст. Искусство шрифта.	1
7	Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции.	1
8	Многообразие форм полиграфического дизайна. Редакции Кузбасса.	1
2	Художественный язык конструктивных искусств.	8
9	Объект и пространство. От плоскостного изображения - к объёмному макету. Соразмерность и пропорциональность.	1
10	Архитектура - композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Архитектура г. Кемерово.	1
11	Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмных форм. Понятие модуля.	1
12	Важнейшие архитектурные элементы здания. Соборная архитектура г. Кемерово.	1
13	Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи.	1
14	Вещь как сочетание объёмов и материальный образ времени. Кузбасские промыслы.	1
15	Роль и значение материала в конструкции.	1
16	Цвет в архитектуре и дизайне. Цветовое решение дизайне Притомской набережной.	1
3	Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.	11
17	Город сквозь времена и страны. Старейшие города Кузбасса.	1

18	Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. От Щегловска до Кемерово.	1
19	Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Развитие архитектуры г. Кемерово.	1
20	Живое пространство города (на примере г. Кемерово).	1
21	Город, микрорайон, улица. Архитектурные композиции Заводского района.	1
22	Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды.	1
23	Интерьер и вещь в доме. Дизайн - средство создания пространственно-вещной среды интерьера.	1
24	Природа и архитектура. Природа - важнейший компонент архитектуры Кузбасса.	1
25	Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Использование ландшафта в архитектуре г. Кемерово.	1
26	Ты - архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации. Архитекторы г. Кемерово	1
4	Человек в зеркале дизайна и архитектуры.	4
27	Мой дом - мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома. Интерьер комнаты - портрет её хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища. Дизайнерские компании г. Кемерово.	1
28	Пугало в моём огороде, или... под шёпот фонтанных струй. Дизайн и архитектура моего сада.	1
29	Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Мой костюм - мой облик. Дизайн современной одежды или «встречают по одежке.»	1
30	Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируешь себя - моделируешь мир.	1
5	Виды визуально-пространственных искусств, специфические формы художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация).	5
31	Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических искусств	1
32	Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств	1
33	Азбука экранного искусства	1
34	Фильм – искусство и технология.	1
35	Итог на экране.	1
	Итого	35

