

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
«АЛЕКСАНДРИНО»

ПРИНЯТО:

Педагогическим советом СПб ГБУ
ДО «Санкт-Петербургская детская
художественная школа «Александрино»

Протокол № 1 от 26 августа 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская
художественная школа «Александрино»

Т.Э. Авиайнен
от 20 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

срок обучения – 8 лет,
8 лет с дополнительным годом обучения (9класс)

г. Санкт-Петербург
2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области изобразительного искусства «Живопись»

ВВЕДЕНИЕ

Художественное образование занимает сегодня значительное место в удовлетворении образовательных потребностей личности, общества. Оно призвано не только помочь формированию творческой личности, понимающей произведения искусства и обладающей художественным вкусом, но и выработать профессиональные знания, умения и навыки. В школьном возрасте, особенно после девяти - десяти лет, способность к свободной импровизации сохраняется лишь у части детей, интересующихся художественным мастерством и нередко стремящихся продолжить совершенствование в искусстве. В подростковый период растет интерес к технике искусства, к предметности рисунка. Вместе с тем слишком критическое отношение к своим изобразительным опытам многих отталкивает от творческой деятельности. В этих условиях важно поддержание интереса к искусству и творчеству, являющегося частью эстетического воспитания. Именно эти причины заставили искать пути разрешения проблем, возникающих в процессе обучения учащихся в художественной школе.

Отправной точкой в творческой деятельности учащихся является образ замысла. Решающую роль здесь играет глубокое знание изображаемого предмета, явления или события. Этому способствуют кратковременные или долговременные наблюдения, выраженные различными способами (наброски, фотографии, литература и т.д.). Наблюдения могут быть сопоставлены с другими предметами, изучаемыми в общеобразовательной школе. Таким образом, решающую роль в обучении рисунку, живописи, композиции, лепке играет всестороннее ознакомление учащихся с объектом изображения, его познание. Из этого вытекают задачи по определению содержания обучения визуальному искусству:

- ориентация учащихся в живописи, графике, дизайне и других видах визуального искусства;
- ориентация учащихся в средствах художественного выражения живописи, графики, дизайна;
- начальное понимание композиции художественных и собственных ученических работ;
- умение выбрать соответствующие художественному замыслу средства художественного выражения;
- умение подобрать технику для передачи замысла при выполнении творческой работы;
- умение выбрать соответствующую индивидуальную композицию.

В процессе работы было замечено, что учебные предметы – рисунок, живопись, композиция, лепка, история искусств – преподаются без учета взаимосвязи между ними. Но, знание пластики, чувство трехмерного пространства, создание материальных образов значительно помогают пониманию основ изобразительной грамоты в композиции. Учитывая особенности освоения учебных предметов, образовательным учреждением разработана программа, которая должна обеспечить более высокий уровень обучения в художественной школе, опираясь на интеграцию учебных дисциплин.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (далее ОП - образовательная программа «Живопись») разработана СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа «Александрино» (далее ОУ-образовательное учреждение) в соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации общеобразовательной программы «Живопись» с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

Образовательная программа «Живопись» направлена на:

- Выявление одарённых детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
- Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ;
- Приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- Подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Образовательная программа «Живопись» разработана с учётом:

- Обеспечения программы «Живопись» и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области изобразительного искусства;
- Сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Образовательная программа «Живопись» ориентирована на:

- Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- Формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- Формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- Выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умение планировать свою домашнюю работу, осуществление самостоятельного контроля над своей учебной деятельностью;
- Формирование у обучающихся умения давать объективную оценку своему труду, навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимания причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определения наиболее эффективных способов достижения результата.

Сроки освоения образовательной программы «Живопись»:

- Нормативный срок обучения – 8 лет для детей, поступивших в первый класс в возрасте 6 лет 6 месяцев до 9 лет; 8 лет с дополнительным годом обучения (9 класс) для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;

- Учебный год начинается и заканчивается в соответствии с графиками учебного процесса и учебными планами.

Форма занятий: мелкогрупповая.

Виды занятий:

- Аудиторные – урок (контрольный урок), контрольная работа, практическое занятие, пленэр, творческий просмотр, выставка;
- Самостоятельные – выполнение домашних заданий, участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения, посещение обучающимися учреждений культуры.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»

Минимум содержания образовательной программы «Живопись» должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение обучающимися в процессе освоения ОП художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений, навыков.

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области художественного творчества:

- знания терминологии изобразительного искусства;
- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыков анализа цветового строя произведений живописи;
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции;

в области пленэрных занятий:

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», «живопись», «композиция»;

в области истории искусств:

- знания основных этапов развития изобразительного искусства;
- умения использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности;
- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.

Результатом освоения программы «Живопись» с дополнительным годом обучения, сверх обозначенных выше предметных областей, является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области живописи:

- знания классического художественного наследия, художественных школ;

- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- умения использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка и живописи;
- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и техники;

в области пленэрных занятий:

- знания о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
- умения передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей;

в области истории искусств:

- знания основных произведений изобразительного искусства;
- умения узнавать изученные произведения изобразительного искусства и соотносить их с определенной эпохой и стилем;
- навыков восприятия современного искусства.

Результаты освоения программы «Живопись» по учебным предметам обязательной части должны отражать:

Основы изобразительной грамоты и рисование:

- знание различных видов изобразительного искусства;
- знание основных жанров изобразительного искусства;
- знание основ по цветоведению;
- знание основных выразительных средств изобразительного искусства;
- знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии - асимметрии;
- умение работать с различными материалами;
- умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках;
- навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;
- навыки передачи формы, характера предмета;
- наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения;
- наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.

Прикладное творчество:

- знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы»;
- знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;
- умение работать с различными материалами;
- умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования;
- умение изготавливать игрушки из различных материалов;
- навыки заполнения объемной формы узором;
- навыки ритмического заполнения поверхности;
- навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.

Лепка:

- знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция»;
- знание оборудования и пластических материалов;
- умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;
- умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов;
- умение работать с натуры и по памяти;
- умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи;
- навыки конструктивного и пластического способов лепки.

Рисунок:

знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;
знание законов перспективы;
умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
умение моделировать форму сложных предметов тоном;
умение последовательно вести длительную постановку;
умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;
навыки владения линией, штрихом, пятном;
навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;
навыки передачи фактуры и материала предмета;
навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

Живопись:

знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
знание разнообразных техник живописи;
знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
навыки в использовании основных техник и материалов;
навыки последовательного ведения живописной работы.

Композиция станковая:

знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тоновой пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
навыки работы по композиции.

Беседы об искусстве:

сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства;
знание особенностей языка различных видов искусства;
первичные навыки анализа произведения искусства;
навыки восприятия художественного образа.

История изобразительного искусства:

знание основных этапов развития изобразительного искусства;
первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
знание основных понятий изобразительного искусства;
знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;

умение выделять основные черты художественного стиля;
умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Пленэр:

знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция;
умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
навыки передачи световоздушной перспективы;
навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»

Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачётов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. Контрольные уроки и зачёты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ.

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разработаны ОУ самостоятельно на основании ФГТ и изложены в «Положении о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа «Александрино».

ОУ разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретённые знания, умения и навыки.

Фонды оценочных средств в полной мере отображают требования действующих ФГТ, соответствуют целям и задачам программы «Живопись» и её учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретённых выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области изобразительного искусства.

По окончании четверти по каждому учебному предмету выставляются оценки.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются ОУ на основании ФГТ и изложены в «Положении о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области изобразительного искусства «Живопись»».

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:

- 1) Композиция станковая;
- 2) История изобразительного искусства.

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трёх календарных дней.

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с действующими ФГТ.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

- знание основных художественных школ, исторических периодов развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного искусства;
- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные возможности;
- навыки последовательного осуществления работы по композиции;
- наличие кругозора в области изобразительного искусства.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»

Материально-технические условия реализации программы «Живопись» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, установленных действующими ФГТ.

Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Для реализации программы «Живопись» ОУ имеет необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения, которое включает в себя:

- выставочный зал;
- библиотеку;
- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотрный видеозал);

- мастерские для занятий лепкой и скульптурой, мастерскую для обжига;
- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий.

ОУ имеет натюрмортный фонд и методический фонд.

Учебная аудитория, предназначенная для реализации учебного предмета «История изобразительного искусства», оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляется наглядными пособиями.

Реализация программы «Живопись» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню предметов учебного плана.

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объёме, соответствующем требованиям программы «Живопись». Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области «История искусств» обеспечивается каждый обучающийся.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчёте 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»

Реализация программы «Живопись» обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, составляет не менее 25 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП.

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и государственные почётные звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет.

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели – реализация аудиторных занятий, 2-3 недели – проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных ОП.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением дополнительных профессиональных ОП в объёме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет в ОУ, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники ОУ осуществляют творческую и методическую работу.