

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
ГБОУ гимназия №190**

ПРИНЯТО

Педагогическим советом

ГБОУ гимназии № 190

Протокол № 8 от 29.08.2023

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГБОУ гимназии № 190

Лысакова И.В.

Приказ № 208 от 30.08.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по элективному курсу

ЭТЮДЫ

для обучающихся 10 класса

Санкт-Петербург
2023 год

Аннотация

«К состоянию вдохновенного творчества мы приходим только через сознательную работу. Готовясь к творчеству, следует, прежде всего, развить свое чувство в этюдах, предусматривающих известное сходство с задуманной вещью, здесь в какой-то момент мы можем произвести отбор элементов для картины».

А.Матисс

Элективный курс «Этюды» нацелен на дальнейшее развитие художественных способностей и творческого потенциала личности обучающихся, а также на базовую подготовку по изобразительному искусству. Этюдам принадлежит важное место в процессе создания живописного произведения искусства. Умение видеть и передавать на плоскости трехмерные формы и цвет предметов составляют суть грамоты живописи. Эта грамота приобретается главным образом в упражнениях с натуры. Чем больше художник пишет этюдов с натуры, тем острее становится у него ощущение колорита, гармонии красок и ритма линий. В результате постоянных упражнений в изображении с натуры натюрмортов, пейзажей, головы и фигуры обучающийся развивает наблюдательность, вырабатывает умение подчеркивать существенное, отбрасывать второстепенное, выражать свои эмоции, вызванные красотой окружающей природы, многообразием жизни. Освоение курса позволит вам развить художественные способности, творческую фантазию, образное мышление, сохранить живость восприятия всего происходящего.

Пояснительная записка

Элективный учебный курс «Этюды» предполагает изучение предметной области «Искусство». Курс предназначен для обучающихся 10-11 классов, ориентирован на деятельность в направлении базового художественного образования, необходимого для выбора специальностей, требующих владения языком изобразительного искусства.

Путь к мастерству начинается с изучения теоретических основ живописи и систематического выполнения практических упражнений. Без знания законов живописи практическая работа обучающихся ведется в слепую. Изображать – это, прежде всего, рассуждать. Приступая к живописи, надо хорошо продумать свою задачу, ясно определить свою цель. В учебном процессе живописные этюды применяют как вспомогательный материал, в тоже время, как упражнения, позволяющие пополнить знания и развить навыки, полученные в процессе обучения. Этюды развивают зрительную память и объемно-пространственное мышление, помогают воспринимать действительность во всем ее многообразии. Главное назначение этюда – приобретение умения цельно воспринимать натуру, находить и передавать верные цветовые отношения основных её объектов. Известно, что полноценный, живописный строй изображения определяется пропорциональной передачей контраста различий между основными цветовыми пятнами натуры. Без этого никакая тщательная проработка деталей, рефлексов, мозаики цветовых оттенков не приведет к полноценному живописному изображению.

Программа элективного курса «Этюды» содержит как теоретические сведения, так и практические упражнения, помогающие обучающимся решать поставленные задачи, осваивать различные художественные приёмы и техники необходимые для создания живописных этюдов; поисковые, проектные и творческие задания, направленные на развитие художественных способностей и фантазии обучающихся.

Курс рассчитан на два года (68 часов), прохождение разделов по годам обучения является сквозным и развивается от простого к более сложному.

Программа элективного курса «Этюды» поможет научить обучающихся свободе в работе кистью, а также развить остроту восприятия, что позволит увеличить качество живописной работы.

Актуальность данного курса заключается в его прикладном характере. Обучающиеся смогут сразу применять свои знания и умения на практике. Грамотно и поэтапно создавать живописные художественные работы. В процессе работы появляется мотивация к дальнейшему обучению языку живописи не только в этюдах, но и в длительных натурных постановках.

Цель элективного курса: *развитие творческого потенциала обучающихся через выполнение живописных этюдов, с различными творческими задачами, и повышение уровня теоретических знаний и практических умений, необходимых для дальнейшего выбора профессии.*

Задачи элективного курса: формирование у обучающихся умения вести работу поэтапно, планомерно решая поставленные творческие задачи в процессе работы;

- формирование у обучающихся умения видеть, чувствовать гармонию цветовых отношений, заложенную в природе и передавать ее в натурных этюдах;
- дальнейшее развитие у обучающихся умений и навыков целно воспринимать натуру, находить и передавать верные цветовые и тональные отношения основных ее объектов;
- совершенствование навыков работы различными живописными приемами, развитие художественной фантазии, интереса к изобразительной деятельности;
- развитие образного мышления, накопление опыта самостоятельного понимания и творческого восприятия объектов действительности;
- формирование навыков взаимодействия преподавателей с обучающимися в художественном образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной творческой деятельности;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, а также потребности самовыражения через выполнение творческих художественных заданий.

Контроль результативности осуществляется через выполнение живописных творческих заданий.

Оценка качества реализации программы курса включает в себя также **текущий контроль** - в качестве средств текущего контроля предусмотрены презентации (просмотры) учебных работ. Уровень результативности определяется методами самооценки и взаимооценки.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет по четвертям.

В результате освоения курса (**итоговый контроль**) обучающиеся должны провести презентацию выставки творческих учебных работ, выполненных в рамках курса на занятиях.

При подведении итогов преподавателем совместно с обучающимися дается анализ выполненных работ. Формой аттестации является выполнение учебных работ, которые подразумевают демонстрацию степени усвоения предусмотренных программой знаний и умений.

Обучающийся получает «зачет», если работа выполнена в полном объеме, решены задачи, поставленные учителем, продуманы идея, тема, сюжет, «незачет» если эти условия не выполнены.

Особенности организации учебного процесса по предмету

Для успешной реализации программы необходимо специализированное оборудование кабинета: мольберты, видеоаппаратура, специальные подставки (ниже уровня горизонта) для натуральных постановок, натюрмортный фонд (предметы быта – городской и сельский быт прошлых лет, муляжи овощей и фруктов, драпировки разных тонов), чучела птиц, электрические софиты для освещения натуральных постановок и специализированная литература (приложение), репродукции художников (формат А-2, А)

Результаты освоения курса:

1. Личностные результаты:

В результате освоения курса у обучающихся должны быть сформированы:

- эстетические потребности, ценности и чувства;
- потребность в собственной творческой деятельности;
- художественное воображение, образное мышление;
- способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками;
- умение работать в коллективе;
- способность к самооценке и самоконтролю;
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.

2. Метапредметные результаты:

В результате освоения курса обучающийся научится:

- планировать наиболее эффективные способы и пути достижения целей;
- контролировать учебные действия и оценивать результат.

Обучающийся получит возможность научиться:

- определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать выводы и умозаключения;
- использовать для решения художественных задач средства информационных и коммуникационных технологий;
- слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение, осуществлять совместную деятельность.

3. Предметные результаты:

В процессе освоения элективного курса, обучающиеся должны знать:

- содержание курса, цель и задачи его изучения
- основные термины и понятия в пределах темы

В процессе освоения элективного курса, обучающиеся должны уметь:

- выполнять живописные этюды, решая различные учебные задачи

- вести работу поэтапно
- целено воспринимать натуру, находить и передавать верные цветовые и тональные отношения основных объектов
- понимать главное и второстепенное
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения
- владеть композиционными навыками работы
- характеризовать освещение, как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта
- выражать цветом в этюде собственное настроение и переживания
- выполнять работу с натуры, по представлению и по памяти.

Форма проведения занятий: творческие мастерские

Используемые методы и технологии:

- словесные (рассказ, беседа, объяснение, лекция)
- наглядные (иллюстративный, демонстрационный)
- практические (практические задания сочетают в себе: подготовительные упражнения, направленные на отработку живописных навыков; репродуктивные упражнения, способствующие развитию профессиональных навыков; эвристические задания – направленные на преобразование конструктивных и живописных форм с целью их усовершенствования, что в результате развивает логическое мышление и художественный вкус. Творческие задания направлены на развитие умений сравнивать, анализировать, размышлять и формируют начальные профессиональные навык

Учебный план 10 и 11 класс

№ п.п.	Наименование раздела	10 класс		11 класс	
		Кол-во часов	Форма контроля	Кол-во часов	Форма контроля
1	Введение. Этюд, эскиз, набросок.	3	Устный опрос	3	Устный опрос
2	Короткие этюды натюрмортов с включением цветов, овощей, фруктов.	3	Тест. Учебная работа.	6	Творческое задание
3	Этюд натюрморта, состоящего из одного предмета, «Портрет предмета»	8	Викторина. Творческое задание. Просмотр и обсуждение работ.	-	
4	Короткие этюды натюрмортов на выявление основной колористической гаммы	8	Тест. Творческое задание. Просмотр и обсуждение работ	8	Тест. Творческое задание
5	Этюды натюрмортов на применение различных живописных техник и фактур	3	Презентация учебной работы	-	
6	Этюд головы человека	4	Тест. Творческое задание	8	Тест. Творческое задание. Просмотр и обсуждение работ
7	Этюд фигуры человека	3	Творческое задание	7	Творческое задание
	Итоговый контроль	2	Зачет	2	Зачет
	ИТОГО:	34 часа		34 часа	
	ВСЕГО:	68 часов			

Тематический план 10 класс

№ п. п.	Наименование раздела, темы	Часов всего	В том числе		Формы контроля
			теория	практика	
Раздел 1. Введение. Этюд, эскиз, набросок		3	3	-	
1	Беседа. Искусство первобытного мира. У истоков изображения. Роль этюдов в создании художественного произведения. Введение понятий этюд, эскиз, набросок	1	-		Устный опрос
2-3	Музейная практика. Посещение Эрмитажа Знакомство с первыми известными изображениями	2	2	-	
Раздел 2. Короткие этюды натюрмортов с включением цветов, овощей, фруктов		3	1	2	
4	Изобразительное искусство Китая. Особенности изображения растений в культуре Китая. Лекция о композиции в натюрморте. Просмотр альбомов и Интернет-ресурсов по живописи натюрморта.	1	1	-	Тест
5-6	Композиционные, тональные, колористические эскизы. Поиск наиболее выразительной композиции. Понятие колорита, цветовая гармония – основа построения натюрморта. Тон и цвет. Главное и второстепенное.	2	-	2	Учебная работа
Раздел 3. Этюд натюрморта, состоящего из одного предмета - «Портрет предмета»		8	2	6	
7	Вводная беседа. Эгейское искусство, вазопись стиля Камарес. Изучение единства формы, фактуры и декора на примере ваз Камарес. Возможности передачи материальности предметов в живописи.	1	1	-	Викторина
8-9	«Портрет предмета» Металл.	2	-	2	Творческое задание
10-11	«Портрет предмета» Дерево	2	-	2	Творческое задание
12-13	«Портрет предмета» Стекло	2	-	2	Творческое задание
14	Просмотр работ	1	1	-	Просмотр и обсуждение
Раздел 4. Короткие этюды натюрмортов на выявление основной колористической гаммы		8	2	6	
15	Беседа. Понятие колорита, цветовая гармония – основа построения живописного полотна. Византийское искусство иконописи. Анализ колористического строя иконы.	1	1	-	Тест
16-17	Контраст. Дополнительные цвета	2	-	2	Творческое задание
18-19	Теплая и холодная гамма	2	-	2	Творческое задание
20-21	Сближенная гамма	2	-	2	Творческое задание
22	Просмотр работ	1	1	-	Просмотр и обсуждение
Раздел 5. Этюды натюрмортов на применение различных живописных техник и фактур		3	1	2	
23	Беседа. Мاستихин, сухая кисть, смешанные техники	1	1	-	
24-25	Возможности применения фактур в живописи	2	-	2	Презентация учебной

					работы
Раздел 6. Этюды головы человека		4	1	3	
26	Лекция: Живопись раннего возрождения. Пинтуриккио, Мазаччо, Ф. Липпе, Беллини, Гирландайо. Портрет в живописи. Разнообразие художественных приемов в изображении человека. Просмотр художественных альбомов	1	1	-	Тест
27	Быстрые этюды Фас	1	-	1	Творческое задание
28	Быстрые этюды Три четверти.	1	-	1	Творческое задание
29	Быстрые этюды. Профиль.	1	-	1	Творческое задание
Раздел 7. Этюды фигуры человека		3	1	2	
30	Скульптура и вазопись архаики. Беседа: анатомическое строение тела человека на примере шедевров изобразительного искусства Древней Греции.	1	1	-	
31	Быстрые этюды. Стоящая натура.	1	-	1	Творческое задание
32	Быстрые этюды. Сидящая натура.	1	-	1	Творческое задание
Итоговый контроль		2	2	-	
33-34	Презентация творческих учебных работ	2	-	2	Зачет
ИТОГО		34			

Тематический план 11 класс

№ п. п.	Наименование раздела, темы	Часов всего	В том числе		Формы контроля
			теория	практика	
Раздел 1. Введение.		3	3	-	
1	Пейзажи – впечатления. Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. Роль этюдов в создании живописного произведения.	1	1		Устный опрос
2-3	Музейная практика.	2	2	-	
Раздел 2. Короткие этюды натюрмортов с включением цветов, овощей, фруктов		6	-	6	
4-6	Сложные натюрморты с большим количеством предметов. Искусство советского периода. Поиск наиболее выразительной композиции. Композиционные, тональные, колористические эскизы.	3	-	3	Творческое задание
7-9	Связь тональных и цветовых взаимоотношений. Акцент. Обобщение. Стилизация	3	-	3	Творческое задание
Раздел 3. Короткие этюды натюрмортов на выявление основной колористической гаммы		8	2	6	
10	Беседа. Великие мастера голландской живописи, колорит в творчестве Рембранта. Цветовая гармония – основа построения натюрморта	1	1	-	Тест
11-12	Этюд написанный ограниченным количеством красок. (3 цвета)	2	-	2	Творческое задание
13-14	Этюд натюрморта повышенного цветового звучания.	2	-	2	Творческое задание
15-16	Этюд натюрморта в усложненной сближенной теплой гамме.	2	-	2	Творческое задание
17	Просмотр работ	1	1	-	Просмотр и обсуждение
Раздел 4. Этюды головы человека		8	2	6	
18	Лекция: Социальная тематика в западноевропейской реалистической живописи. Курбе, Домье. Портрет в Западно-европейской живописи. Просмотр альбомов.	1	1	-	Тест
19-21	Этюд. Молодой мужчина.	3	-	3	Творческое задание
22-24	Этюд. Пожилая женщина. Три четверти.	3	-	3	Творческое задание
25	Презентация творческих работ.	1	1	-	Просмотр и обсуждение
Раздел 5. Этюды фигуры человека		7	1	6	
26	Беседа: Эстетика барокко. Творчество Рубенса. Характерные особенности модели	1	1	-	
27-29	Этюд. Сидящая натура на декоративном фоне	3	-	3	Творческое задание
30-32	Этюд. Сидящая натура в головном уборе	3	-	3	Творческое задание
Итоговый контроль		2	2	-	
33-34	Выставка творческих учебных работ	2	-	2	Зачет
ИТОГО		34			

Содержание курса

Курс состоит из разделов. Каждый раздел включает в себя теоретическую часть: вводную беседу, в которой учитель разъясняет о целях и задачах данного задания с показом визуального ряда. После теоретической части, обучающиеся приступают к практической работе. Прохождение почти всех разделов является сквозным и развивается от простого к сложному. Акцент в 10 классе делается на этюды натюрмортов, а в 11 классе смещается в сторону портрета и фигуры.

Творческие учебные задания различаются по времени, отпущенному на их исполнение, размеру листа, а также задачам, которые требуется решить в процессе исполнения работы.

Содержание курса 10 класс

Раздел 1. Введение. Этюд, эскиз, набросок. (3 часа).

Тема 1-3.

Вводный урок по курсу. Беседа. Понятия: этюд, эскиз, набросок. Роль этюда в изобразительном искусстве. Этюд как часть подготовительной работы или способ изучения натуры. Посещение музея. Знакомство с работами мастеров изобразительного искусства. Устный опрос.

Раздел 2. Короткие этюды натюрмортов с включением цветов, овощей, фруктов (3 часа).

Тема 4-6.

Изобразительное искусство Китая. Особенности изображения растений в культуре Китая. Лекция о композиции в натюрморте. Просмотр альбомов и Интернет-ресурсов по живописи натюрморта. Лекция о композиции натюрморта. Просмотр альбомов и Интернет-ресурсов по живописи, посвященных жанру «Натюрморт». Композиционные, тональные, колористические эскизы. Поиск наиболее выразительного композиционного решения листа. Колорит натюрморта. Связь тонального и цветового решения листа. Главное и второстепенное. Тест. Учебная работа.

Раздел 3.

Этюды натюрморта, состоящего из одного предмета. «Портрет предмета».
(8 часов).

Тема 7-14.

Вводная беседа. Эгейское искусство, вазапись стиля Камарес. Изучение единства формы, фактуры и декора на примере ваз Камарес. Возможности передачи материальности предметов в живописном произведении. Кратковременные наброски предмета. Практическая работа, направленная на отработку живописных умений и навыков передачи цветом материальности предметов. Дерево, металл, стекло, керамика. Викторина. Творческое задание.

Раздел 4.

Кратковременные этюды натюрмортов на выявление основной колористической гаммы (8 часов).

Тема 15-22.

Беседа. Понятие колорита, цветовая гармония – основа построения живописного полотна. Византийское искусство иконописи. Анализ колористического строя иконы.

Беседа: виды гармонии, колорит в живописи. Контраст, теплые и холодные цвета, сближенная гамма. Изучение взаимодействия цветов. Тест. Творческая работа. Просмотр и обсуждение работ.

Раздел 5.

Этюды на применение различных живописных техник и фактур. (3 часа).

Тема 23-25.

Мастихин, сухая кисть, смешанные техники. Беседа: применение в живописи фактур. Учебная работа, направленная на ознакомление с приемами работы мастихином. Презентация учебной работы.

Раздел 6.

Этюды головы человека. (4 часа).

Тема 26-29.

Лекция: Живопись раннего возрождения. Пинтуриккио, Мазаччо, Ф. Липпе, Беллини, Гирландайо. Портрет в живописи. Разнообразие художественных приемов в изображении человека. Просмотр художественных альбомов.

Серия коротких портретов-зарисовок с разных моделей, в разных ракурсах на фонах разного цвета. Характер, пропорции. Тест. Творческое задание.

Раздел 7.

Этюды с фигуры человека. (3 часа).

Тема 30-32.

Скульптура и вазопись архайки. Беседа: анатомическое строение тела человека на примере шедевров изобразительного искусства Древней Греции. Серия коротких набросков с разных моделей на разных фонах, в различной одежде. Передача характера модели, общего движения фигуры, ее пропорции, манеры держаться, особенности одежды модели. Творческое задание.

Итоговый контроль. (2 часа).

Тема 33-34.

Выставка творческих работ обучающихся по итогам курса. Анализ, просмотр, обсуждение, зачет.

Содержание курса 11 класс

Раздел 1.

Введение. Этюд, эскиз, набросок. (3 часа).

Тема 1-3.

Роль этюда в изобразительном искусстве. Этюд как самостоятельное произведение искусства. Портрет. Фигура. Посещение музея. Знакомство с работами мастеров живописи. Устный опрос.

Раздел 2.

Короткие этюды натюрмортов с включением цветов, овощей, фруктов (6 часов).

Тема 4-9.

Сложные натюрморты с большим количеством предметов. Искусство советского периода. Этюды сложных натюрмортов, состоящих из большого количества предметов. Композиционные, тональные, колористические эскизы.

Поиск наиболее выразительного композиционного решения листа. Колорит натюрморта. Связь тонального и цветового решения листа. Акцент. Обобщение. Стилизация. Творческое задание.

Раздел 3.

Кратковременные этюды натюрмортов на выявление основной колористической гаммы (8 часов).

Тема 10-17.

Беседа. Великие мастера голландской живописи, колорит в творчестве Рембранта. Цветовая гармония – основа построения натюрморта. Сложный колорит в живописи, цветовая гармония основа построения натюрморта. Ограниченная палитра. Повышенное цветовое звучание. Сложная теплая сближенная гамма. Изучение взаимодействия цветов. Тест. Творческое задание.

Раздел 4.

Этюды головы человека. (8 часов).

Тема 18-25

Лекция: Социальная тематика в западноевропейской реалистической живописи. Курбе, Домье. Портрет в Западно-европейской живописи. Лекция: портрет в Западно- европейской живописи. Просмотр альбомов. Особенности написания женских и мужских портретов.

Возрастной портрет. Характер, пропорции. Тест. Творческое задание. Просмотр и обсуждение работ.

Раздел 5.

Этюды с фигуры человека. (7 часов).

Тема 26-32

Эстетика барокко. Творчество Рубенса. Беседа о характерных особенностях моделей. Длительный этюд сидящей модели в головном уборе на ярком фоне. Особенности изображения пропорций человека в костюме. Передача характера модели, общего движения фигуры, ее манеры держаться, особенности одежды модели.

Итоговый контроль. (2 часа).

Тема 33-34

Выставка творческих работ обучающихся по итогам курса. Анализ, просмотр, обсуждение, зачет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Для обучающихся:

Данилова Г. И. Искусство. Базовый уровень. 10 класс М.; Дрофа, 2019.

Данилова Г. И. Искусство. Базовый уровень. 11 класс М.; Дрофа, 2019.

Для учителя (основная):

УМК Данилова Г. И. Искусство. Базовый уровень. 10 класс, М. Дрофа, 2019.

УМК Данилова Г. И. Искусство. Базовый уровень. 11 класс, М. Дрофа, 2019.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ:

1. Алексеев С. «О цвете и красках» - М.: 2004
2. Беда Г.В. «Основы изобразительной грамоты» - М.; 2014
3. Волков Н.Н. «Цвет в живописи» - М.; 2014
4. Волков Ю.А. «Работа над живописным этюдом» - М.:2011

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:

1. Арнхейм Р.Л. Искусство и визуальное восприятие,- М.: 2014
2. Бычков В В. Эстетика. - М.: 2008
3. Визер В. Живописная грамота. Основы искусства изображения. - С-Пб.; Питер. 2010
4. Визер В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве. - С-Пб.; Питер. 2010
5. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.; 2010
6. Выготский А.С. Психология искусства. - М.; 2010
7. Зайцев Е.А. Наука о цвете и живописи. - М.: 2012
8. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. - М.; 2004

9. Канн-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. - М.; 2012
10. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.; 2013
11. Михайлова Т. Чувство и цвет. Технология “эмоционального настроения” детей в процессе освоения техники живописи.//Искусство в школе. с.39, 2010.
12. Психология одаренности детей и подростков: Учебное пособие/Ю.Д. Бабаева, Н. С. Лейтес. - М.: “Академия”, 2000.Панксенов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное пособие для студ. высш. худ. учебных заведений. - М.: Издательский центр “Академия”, 2008.