

Департамент образования администрации г. Перми
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 31»

ПРИНЯТО

Протокол заседания

педагогического совета

от 24.08.2023 г. № 358 (1)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Гимназия № 31»

Салюкова С.А./

приказ директора от 24.08.2023 г.

№ 78 - ОД

Рабочая программа
начального общего образования
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД

Пермь, 2023

КУРС «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД» ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Пояснительная записка

Школа, как общественный институт, призвана целенаправленно и последовательно передавать новому поколению исторически развитые формы культуры. Применительно к школьным предметам художественного цикла это значит развивать эстетическое сознание детей, эстетическое отношение к жизни окружающей и своей собственной, способность к ее освоению по «законам красоты».

Образцы эстетического отношения к миру исторически закрепились и овеяны в художественной культуре человечества не только на картинах, гравюрах, в скульптуре, но и в разнообразных предметах жизнедеятельности людей (труда, быта, отдыха), которые принято относить к декоративно-прикладному искусству, художественному конструированию, дизайну - к художественному труду. С искусством их объединяют универсальные принципы построения красоты: мера, ритм, симметрия, пропорции, композиционное и конструктивное равновесие, соразмерность величин, согласованность форм и цветов, совместимость разных (природных и искусственных) материалов и другие структурные характеристики создания и восприятия гармонии и дисгармонии. Этими принципами руководствовались создатели произведений всех видов искусства и художественных ремесел разных народов, всех стилей и жанров, начиная с древнейших и классики до современного авангарда. Они лежат в основании зарождения и развития художественного конструирования, дизайна, технической эстетики. В данной программе все они преобразованы в общие способы построения красоты, единые для разных видов искусства и художественного труда, достаточно простые и доступные младшим школьникам, но имеющие ясные критерии для того, чтобы отличать верное построение от неверного. На их основе в данной программе интегрированы в единый предмет два курса начальной школы — «Изобразительное искусство» и «Технология».

Объединение в обучении младших школьников художественных и трудовых процессов значительно повышает педагогические средства влияния на общее развитие детей и, вместе с тем, расширяет возможности выявления и развития их индивидуальных способностей. Для занятий искусством такое объединение ценно тем, что принципы красоты дети применяют к самым разнообразным сторонам своей жизни и практической деятельности. В занятиях трудом искусство вносит творческое начало и, характерное для всякой художественной деятельности, стремление к совершенству самых разнообразных трудовых операций. К тому же художественный труд в данной программе включает формирование начальных общетрудовых и специальных умений (преимущественно в сфере ручного труда), которое предусмотрено типовой программой «Технология».

Создание художественного образа с необходимостью требует способности видеть целое раньше частей. Для ее развития обучение должно формировать у детей умение выделять в действительности (или в учебном материале) не только сами объекты, их части и отдельные свойства, но и, прежде всего, отношения между ними, действовать с отношениями и, главное, обобщать их, приводить к единству, целостности.

Для развития эстетического сознания детей важно то, что способность воображения формирует у человека умение видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но и с точки зрения других людей (и живущих рядом, и тех, кто создавал богатства культуры), а следовательно, принимать близко к сердцу интересы другого человека, его запросы к действительности, его потребности, т.е. делать их личной нравственной потребностью своей индивидуальности. Именно в таком умении лежат корни и эстетического созерцания, и творческого преобразования действительности.

Главная цель курса - развитие общих и художественных способностей ребенка. Способности следует отличать от одаренности в какой-то определенной области науки, техники, искусства. Общечеловеческими способностями в той или иной мере наделены все дети. Одаренность — явление исключительное. Развитие одаренных детей - задача специализированных учебных заведений. В общеобразовательной школе возможно лишь особое внимание, поощрение и индивидуальное отношение к одаренному ребенку. Способности же надо развивать у всех детей.

Содержание занятий в начальной школе рассчитано на то, чтобы младшие школьники на материале пластических искусств, художественного и технического конструирования опробовали те общие способы художественной и трудовой деятельности, которые могут стать основанием для их последующего развития.

Занятия изобразительным искусством и художественным трудом развивают у детей общие, художественные и изобразительные способности. Общими являются те, которые определяют успешность многих или нескольких видов деятельности: это творческое воображение, образное мышление, пространственные представления, комбинаторные, сенсорные (органов чувств) и интеллектуальные способности. Художественные способности выявляются через творческую активность детей и в умении воспринимать и создавать красоту: это чувство меры, ритма, симметрии, пропорций, композиционного и конструктивного равновесия и других сторон гармонии, посредством которых дети выразительно реализуют свое отношение к явлениям и событиям своей и окружающей их жизни. Изобразительные способности проявляются в умении ребенка средствами рисунка (линий, пятен, форм и т.п.) более или менее точно передавать свои зрительные наблюдения, внешний вид предметов и

явлений окружающего мира. У школьников эти способности обнаруживаются в двух качественно различных формах: общей и специализированной.

За период начального обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и возможностями многих природных и искусственных материалов, с разными инструментами, а также с основными приемами их применения. В их числе: листовые материалы (бумага и картон разной толщины, структуры и окраски; мягкий металлопластик; цветной прозрачный пластик и др.), текстиль (ткани и нитки различных видов и окраски), дерево и разновидности пластилина и другие мягкие материалы для лепки, проволока, природные материалы (пробка, шишки, сучки и др.), краски гуашь, акварель, анилиновые и др.), кисти разных форм (плоские и круглые) и размеров (широкие, тонкие, средние), тушь, чернила (черные и цветные), перьевые и шариковые ручки, фломастеры, палитра, ножницы, виды клея, иглы и т.п.

По преобладанию в содержании уроков искусства или трудовых процессов их условно можно разделить на; собственно изобразительное искусство (живопись, графика, декоративная роспись); общие искусству и художественному труду (эстамп, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство и т.п.) и собственно художественный труд (конструирование, дизайн, шитье, вышивка и другие работы с текстилем и т.п.).

Задачи курса:

- **воспитание** эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;

- **развитие** воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;

- **освоение** первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;

- **овладение** элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.

Перечисленные цели реализуются в конкретных **задачах** обучения:

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

- формирование навыков работы с различными художественными материалами.
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре;
 - формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы;
 - стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
 - формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
 - формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
 - формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
 - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
 - формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
 - овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.

Содержание учебного предмета

Виды художественной деятельности

Восприятие произведений **искусства**. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ — в построении композиции. Пропорции и перспектива.

Понятия: линия горизонта, ближе—больше, дальше—меньше, загромождения. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.

Выразительность объёмных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Структура занятия.

Для обеспечения органичного единства учения и творчества детей занятия включают в себя следующие три вида учебной деятельности: обсуждение законченных детских работ, решение учебных задач и заданий и самостоятельность. В зависимости от содержания, на одних занятиях проводятся все три вида учения, на других — только два и не обязательно в указанной последовательности. Каждый из них имеет определенную цель.

В организации единства учения и творчества детей эти разделы выполняют следующие функции.

1. Обсуждение законченных работ детей

Главная цель этой части занятия - формирование учебного *действия оценки*. И именно "действие оценки" становится базой, на которой начинают формироваться другие учебные действия. Кроме того, для нашего предмета особенно важно, что в процессе обсуждения у детей развивается способность к эстетическому суждению сначала о работах сверстников, а через это и о произведениях художников-мастеров.

Как правило, обсуждение проводится в начале урока, что позволяет через оценку связывать между собой одно занятие с другим в непрерывное движение учеников и освоении художественной деятельности. Обсуждаются только законченные и лучшие в художественном отношении рисунки, чем обеспечивается их оценка по критериям достижений, а не отставания. В обсуждении совместно с учителем участвуют все ученики класса, в том числе и авторы рассматриваемых рисунков. (Нельзя принуждать ребенка к оценке собственного рисунка. Учитель может спросить автора о согласии или несогласии с суждениями одноклассников, но лишь в том случае, если он знает, что необходимость дать ответ не вызовет у ребенка отрицательных эмоций).

К концу учебного курса ученики чаще высказываются самостоятельно, могут дискутировать, соглашаться или возражать друг другу, а учитель включается в обсуждение только в тех случаях, когда не согласен с ними или видит, что какие-то важные для последующего учения качества ученики не отметили.

2. Решение учебных задач и заданий

Данный этап имеет целью введение новых способов художественной деятельности или новых материалов и инструментов через задачи, которые дети решают совместно с учителем или индивидуально, а также опробование учебных действий моделирования, определенных операций. Особенности новых способов раскрываются ученикам через анализ художественной формы произведений мастеров искусства и ремесел.

3. Самодеятельность детей

Это самая продолжительная по времени (более одного урока) и педагогически наиболее сложная часть занятия. Ее содержание - творчество. Учение приобретает здесь особую форму сотрудничества ребенка и взрослого в процессе реализации индивидуального замысла каждого ученика. Через самодеятельность освоенные учениками способы художественной деятельности включаются в широкий контекст его жизни, интересов, отношений, идеалов, т.е. становятся средствами эстетического освоения действительности.

Программа включает особую форму «обратной связи между работой учителя и развитием учеников через анализ детских работ. Благодаря чему *учитель может сам и для себя оценить эффективность влияния на развитие детей проведенных им занятий*. Детские работы анализируются по двум основным показателям; *степени творческой \- активности детей на занятии и уровню освоенности ими тех или иных способов художественного изображения и труда* или уровням освоенности действий, приемов, операций, с которыми они познакомились на уроках.

Уровень овладения общим способом художественной деятельности (композицией или конструкцией) и способность создавать замысел рисунка или изделия взаимосвязаны: чем выше уровень освоенности общего способа, тем богаче и интереснее содержание замыслов детей, и,

наоборот, чем разнообразнее у ребенка "запас" замыслов, тем успешнее овладевает он способами выразительного соединения разных материалов. Таким образом, композиция и конструкция, будучи по психологической структуре эквивалентами процесса создания образа воображения, служат не только способом реализации задуманного в том или ином материале, но и участвуют в создании самого замысла.

Результаты изобразительной самодеятельности учащихся являются наиболее важным показателем как эффективности работы учителя, так и влияния обучения на развитие детей.

Показатели результативности учебного занятия

1 показатель - творческая активность учеников

Это показатель только и именно активности всего класса на занятии, а не уровня творческих способностей и художественной одаренности учеников. Он определяется постоянно по результатам самодеятельности (а не учебных работ) детей. Показатели и критерии творческой активности едины для всех занятий.

Общий критерий - **повторяемость/неповторимость** среди других в данном классе или у детей данного возраста художественного решения рисунков или изделий. По ним устанавливаются четыре градации рисунков (уровней): **оригинальные - необычные - интересные - обыкновенные**. Яснее всего эти градации видны при сопоставлении самого высокого (оригинальные рисунки) и самого низкого (обыкновенные, заурядные) уровней творческой активности.

Оригинальные рисунки, скульптуры, орнаменты, изделия не похожи ни друг на друга, ни на все другие по яркой выраженности одного или двух-трех каких-то качеств: по взаиморасположению изображений или частей, по сочетаниям форм, цветов, очертаний, динамизму, экспрессивности и характерности отдельных или всех изображений (главным образом, при изображении людей, животных, сказочных и фантастических существ). Неповторимость тем и сюжетов рисунков учитываются только как дополнительные факторы. Для художественного труда, как фактор высокой творческой активности учитывается ясность назначения, точность функций и оригинальность применения изделия. Совсем не берутся в расчет те пояснения, которые ребенок сообщил учителю (о том, что хотел показать, зачем и почему что-то так сделал и т.п.). Эти пояснения сами по себе важны, но для других целей, например, для индивидуальной работы с учениками на уроке.

Обыкновенные рисунки и изделия заурядны в том смысле, что по всем перечисленным качествам они повторяются на многих работах учеников данного или более младших возрастов. Они представляют собой своего рода штампы, которые одинаково выглядят при любом замысле, теме, сюжете или без добавлений (изменений) от себя повторяют образцы, показанные на занятиях. На рисунках в таком случае чаще всего помещается домик-конурка,

рядом - человечек, по бокам - деревья, наверху - солнышко. Все это нарисовано схематично и заученными приемами. Изображения могут варьироваться: посредине - человечек, по бокам - дом и дерево, или вместо человечка - снеговик (зверушка, цветок, танк и т.п.), или все это выстроено в ряд с почти равными интервалами на линии или крае листа, обозначающем землю. Обыкновенные рисунки прямо свидетельствуют о творческой пассивности ученика.

Если на подобных рисунках хотя бы что-то одно отличается выразительностью формы, очертаний, цвета, экспрессией или содержит что-то живое, наблюдаемое в жизни, то они уже могут быть отнесены к уровню **интересных**.

Необычные рисунки по композиции могут быть в чем-то похожи на некоторые другие, но всегда отличаются нестандартным выбором изображаемого, согласованностью цвета и элементами выразительности.

В отношении изделий художественного труда (поделок, орнаментов, декоративного конструирования и шитья) уровни **необычных** и **интересных** работ учеников определяются аналогично критериям для рисунков. Однако применительно к ним надо обязательно считаться с тем, что вид заданий на таких занятиях в той или иной мере, но всегда ограничивает возможности учеников внести в свою работу что-то от себя необычное. Например, изготавливая подушечку для иголок и булавок, ребенок может только придумать узорную фигуру из кружков, по строению более или менее отличающуюся от тех, что вместе с учителем были построены в учебной части занятия. А при создании картины - коллажа из цветных тканей творческие возможности намного выше. Они могут проявиться в композиции картины, очертаниях зданий в целом и их отдельных частей, декоративной разработке аппликативных деталей и цветных швов. Однако выразительность выбора сочетаний цветов все же будет больше или меньше ограничена тем набором разноцветных тканей, который предложил учитель. Иными словами, при анализе изделий художественного труда показатель творческой активности класса всегда надо определять с поправкой на возможности конкретного задания.

2 показатель - уровень освоенности общих способностей

Это показатель, чьи критерии всегда зависят от цели и содержания обучения на данном или нескольких занятиях. В этом случае анализируются результаты, как учебных заданий, так и самостоятельности детей. Шкала уровней в зависимости от характера занятия может быть пяти и шестизначной: **превосходные (1), очень хорошие (2), хорошие (3), посредственные (4), плохие (5), очень плохие (6)**. Критерии этого показателя часто позволяют дать не только условную, но и точную количественную оценку уровней освоенности общих способностей.

При анализе изделий художественного труда легко перепутать этот основной показатель с дополнительными. По нему оцениваются уровни освоенности только общих способностей деятельности, то есть не операций, применяемых для изготовления только той единственной

поделки, которую делал каждый ученик на данном занятии, а технологии конструирования и изготовления многих аналогичных изделий. Например, на занятии "Животные - елочные игрушки" основным общим способом будет превращение плоского листового материала в объемные фигуры: сгибание (одинарное, двойное, тройное и т.д.), скручивание (цилиндрическое, конусообразное, полусферическое), надрезание для соединения (двустороннего, трехстороннего и т.д.). А по операциям вырезанию и приклеиванию отдельных от основы деталей фигуры (головы, хвоста и т.п.), необходимых для изготовления именно этого животного, определяются дополнительные показатели: четкость линий вырезания, размер перемычки крепления и точность ее местоположения, прочность склейки и т.п.

Анализ по каждому из основных показателей проводится отдельно. Это помогает избежать ошибок, вызванных "слипанием" критериев анализа между собой и с отношением к ребенку, его пояснениями к рисунку, успеваемостью, поведением и т.п. Это очень важно потому, что главной трудностью такого анализа рисунков является оценка только того, что и как на них непосредственно видно. Учитель должен руководствоваться критериями культуры труда и искусства, а не частными вкусами, пристрастиями или заблуждениями.

По результатам анализа определяется общая оценка эффективности занятия. Занятие может быть оценено как проведенное **очень успешно**, если творческая активность детей по сравнению с предыдущими занятиями возросла или осталась неизменной. Напротив, увеличение работ самого низкого уровня при отсутствии самого высокого чаще всего свидетельствует о **неудачно** проведенном занятии, о резком снижении у детей мотивации, интереса к учебному и творческому решению задания.

Главным результатом оценки эффективности занятия должно стать выявление таких методов, приемов, форм работы учителя, которые привели к успешному развитию детей или, наоборот, к неудачам. Первые следует повторять и совершенствовать, а вторые требуют критического пересмотра или выявления просчетов в проведении занятий. Наиболее типичные просчеты: подмена действий совместных с учениками словесными определениями или рассуждениями учителя; подмена показа осваиваемого способа на произведениях мастеров и на методических пособиях словесными объяснениями; пропуск какого-то действия, важного для усвоения общего способа; нарушение понятной детям логической последовательности действий; отсутствие на уроке (незапланированность) места и времени для того, чтобы ученики могли бы проявить свою самостоятельность, инициативность и интуицию; недостаток времени на самостоятельность (творчество) детей.

Оценка эффективности занятий - это средство учительского самоконтроля. Никому другому эта оценка не должна быть известна и не может становиться средством вмешательства "вышестоящих инстанций". Вместе с тем этот раздел работы учителя органично включается в

структуру построения учебной деятельности, как бы замыкая непрерывность совместного движения детей с педагогом в освоении художественной культуры.

Программа.

1 класс (1 + 1 ч. x 33 над. - 66 ч)

Весь первый год обучения посвящен введению учеников в действия по созданию и восприятию целостности - основы художественной формы всех видов искусств и художественного труда.

Целостность вводится через действия по непосредственному практическому соединению изображений, форм, величин, цветов, разных материалов посредством инструментов на основе замыслов работы. Расширяются представления учеников об источниках замыслов и формируется умение находить среди них что-то интересное каждому ребенку. Дети пробуют устанавливать смысловые и выразительные связи между изображениями, соединять их в целостный содержательный рисунок, скульптуру, поделку. При этом в своих действиях с материалами и инструментами они учитывают мерность по величине, форме, цвету, фактуре в трех градациях - двух крайних и средней. Краски гуашь: густые - средней густоты - жидкие. Цвета: светлые — средней светлоты — темные. Кисти: широкие — среднего размера — тонкие, а также мягкие (жесткие и плоские) круглые. Линии, пятна и силуэты: крупные - средней величины — маленькие. Формы (плоские и объемные): округлые — угловатые — смешанные.

Ученики получают первые представления о пластике и выразительности плоских и объемных правильных форм. Узнают, что различие форм зависит и от вида инструментов (кисти, карандаша, ножниц), и от движения руки с инструментом, и от правильной организации рабочего места. Эта зависимость наиболее явна при освоении первичных приемов скульптурной лепки и конструирования из плоского материала объемных изделий. Но не в меньшей мере это определяет и художественную выразительность живописных, графических и декоративных рисунков. Полученные таким образом линии, пятна, силуэты из черной и цветной бумаги, различных тканей и объемные формы из пластилина дети по-разному соединяют в сказочные фантастические и реальные изображения людей, животных, зданий и т.п.

Занятия разделены по видам учебной и творческой работы на следующие разделы.

1. Линии - пятна - силуэты. Общность и различия, мера величины и формы. Соединение по замыслу.
2. Скульптурная лепка.
3. Краски и цвет.
4. Декоративная роспись.
5. Художественное конструирование.
6. Архитектура и монументальная роспись.
7. Художественное шитье.

В течение учебного года первоклассники выполняют ряд учебных, декоративных, иллюстративных и др. рисунков в технике живописи, графики, скульптуры, декоративной росписи, аппликации, коллажа, моделирования и художественного шитья из тканей. При этом все учебные работы подготавливают учеников к последующему творчеству. Ученики создают большое панно-фриз с орнаментальной рамкой (для украшения школьных помещений), в котором соединены их индивидуальные творческие работы. Расписывают узором закладки для учебников, пробуют свои силы в изготовлении декоративных и елочных игрушек способами превращения различного листового материала в объемные фигуры, делают приспособления для шитья и картину-коллаж из лоскута цветных тканей.

2 класс

(I + 1ч x 34нед. = 68ч)

На основе полученного в первый год обучения у детей *формируется способность к обобщенному восприятию — зрительному соединению в целостность разных цветов, форм, величин на своих рисунках, на картинах, в изделиях мастеров и в том, что они видят в окружающей жизни.* Обобщенное восприятие продолжает формироваться на материале введения учеников в общие способы построения в художественной деятельности гармоничной целостности композиции и конструкции.

В течение года последовательно пробуют осваивать:

1. Способы гармонизации (согласованности, соразмерности, совместимости и т.п.) художественной формы.

Первым средством формирования обобщенного восприятия выступают способы зрительного согласования разных цветовых сочетаний на специальных таблицах, в произведениях живописи и декоративно-прикладного искусства и, главное, на собственных рисунках, игрушках, моделях детей. Цвет выбран ведущим средством организации, потому что дети 6—8 лет проявляют повышенную восприимчивость к его эстетической и эмоционально-смысловой выразительности, потому что цветовые отношения легче поддаются образному осмыслению, чем рассудочно-словесному. Это позволяет с самого начала ввести в обучение критерий целостности в его наиболее общем исходном виде, не касаясь пока никаких частных признаков цвета, кроме тех, которые уже знакомы детям.

Ученики пробуют применять согласованность, соразмерность, совместимость как меру гармоничного целого к сочетаниям разных величин и форм при выполнении декоративных росписей, скульптурной лепке, при конструировании декоративных и елочных фигур из бумаги, картона и другого листового материала, при соединении красочных пятен в коллаже.

2. Способы построения регулярных ритмов, где установленные повторения и чередования элементов и интервалов далее остаются неизменными (равномерными).

Эти типы ритмичных построений и их соединения вначале осваиваются в ходе решения учебных задач — поиска вариантов орнаментов в полосе — на прямоугольной и бесконечной площади, пользуясь одинаковыми фигурами (комбинаторные задачи). Мерой при этом служат сначала уже известные ученикам отношения величин и форм, потом вводятся новые признаки отношений цветов, форм, величин.

3. Отношения теплохолодности цвета: формальные (для отдельно взятых цветов) и относительные (для отношений цветов в сочетаниях).

Отношения теплохолодности полнее, чем другие признаки цвета, выражают эмоционально-эстетические стороны художественного изображения, что благотворно отражается на выразительности живописных тематических рисунков детей. Они дают ученикам наиболее свободный и широкий выбор вариаций цветового ритма, а позже и отношений симметрии. Освоение отношений теплохолодности цвета продолжается на всех последующих этапах обучения.

4. Способы построения симметрии: зеркальной при отношении тождества величин, форм, объемов.

Освоение этих способов подготовлено опытом построения ритма, который отличается от симметрии, прежде всего, нецентрированностью конструкций. В этом году ученики получают разнообразные симметричные фигуры только способом пространственного преобразования зеркального отображения и только в отношениях тождества — полного равенства между частями и элементами изображения. Об этом виде симметрии большинство учеников уже имеют некоторое представление, хотя и не все знают его название. Цель обучения — ввести их в общий способ симметрии, позволяющий строить плоские и объемные изображения, разнообразные по содержанию, форме и материалам, внешне непохожим друг на друга.

Свои умения они реализуют в орнаментальных и декоративных работах гуашью, из фольги, цветной и черной бумаги, в коллаже, в скульптуре, на чеканке из тонкого пластика, декоративных масках, разных видах шитья, орнаментальных суперобложках для учебников и в тематических живописных и графических работах.

В процессе их создания продолжается освоение приемов примакивания на примере более сложных положений разных кистей и движений ими, а также новых видов соединения и крепления разных материалов. При использовании этих приемов получают новые по очертаниям и пластическим соединениям формы и их сочетания, которые ученики используют в живописи, графике и художественном труде. При этом осваиваются: работа по простейшим схемам, разметка «на глаз», по шаблону и трафаретам, а также с помощью чертежных инструментов, простые виды соединения, крепления и сшивания частей и деталей.

5 Пластичность очертаний правильных форм изображений и предметов.

Главное в этом разделе - формирование у детей умения видеть и изображать обобщенные очертания правильной формы, близкие к геометрическим и их различным соединениям. Ученики знакомятся с различиями эмоционально-смысловой выразительности округлых, угловатых и смешанных форм очертаний изображений. Пробуют находить в жизни и изображать такие формы, начиная с их обобщенных очертаний. Пользуются при этом различными изобразительными средствами: линией, силуэтом, оттисками, объемными (скульптура) и полуобъемными (картон, текстиль) формами.

3 класс

(1 + 1ч x 34нед. = 68 ч)

На третьем году обучения продолжается освоение способов организации композиционных и конструктивных отношений в изобразительном искусстве и художественном труде.

Содержание обучения разворачивается по следующим взаимосвязанным разделам, каждый из которых затем продолжается до конца учебного года.

1. Способы построения композиции структура рабочего поля, композиционное и конструктивное равновесие.

Симметричные построения типа зеркального отображения являются примером полного конструктивного равновесия. Такую же, только двойную симметрию имеет рабочее поле композиции и конструкции: низ - верх, левая - правая стороны, центр — середина. Перемещение изображений или элементов в структуре рабочего поля позволяет ученикам искать несимметричные варианты равновесия. Сначала по признакам величины, потом - формы и светлоты, наконец - по цвету.

Симметричные конструкции, в отличие от композиции, которая всегда пространственно ограничена, может не иметь границ. От того, в каком месте рабочего поля оказалось то или иное изображение, будет зависеть, каким оно будет восприниматься на картине: тяжелым или легким, падающим или лежащим, движущимся или неподвижным и т.п. Поэтому один из способов композиции состоит в поиске места каждого изображения в структуре рабочего поля и установлении отношения между ними.

Содержание замыслов бесконечно и каждый требует своей композиции. Поэтому невозможно задать ученикам какие-то образцы композиций, подходящих к определенным замыслам, нельзя ни рассказывать, ни показывать то, что они в итоге найдут для своего замысла. Можно только научить тому, как их искать.

2. Динамические отношения (связи) композиции.

Внутри композиционного равновесия происходит поиск простых динамичных и статичных мест в структуре рабочего поля и взаиморасположения разных изображений относительно друг друга. В этом поиске условно выделяются формальные и эмоционально-содержательные

композиционные связи. Формальные связи (линейные группировки, пространственные сближения — удаления и т.п.) служат условием порождения выразительности — содержательности рисунка. Больше для этого возможностей дает следующий раздел обучения.

3. Контраст — аналогия: композиционные отношения между одинаковым и разным, подобным и противоположным.

Используя отношения контраста и аналогии в композициях и конструкциях, можно выразить самые разнообразные чувства и мысли через связи изображений по любому признаку: цвету, форме, очертаниям и др. Поэтому ученики пробуют осваивать их, начиная с наиболее простых (отношения величин и черно-белого) и кончая более сложным (цветовой контраст, направленность движений и формы).

Поиск цветового контраста (и аналогии) предварительно требует ознакомления с закономерностями образования цветового спектра. Эта учебная работа выполняется сначала путем смешения красок трех основных цветов (желтого, красного, синего) и получения таким образом цветов промежуточных (оранжевого, фиолетового, зеленого), которые вместе складываются в ряды цветового тона, а затем — путем смешения хроматических (окрашенных) и ахроматических (черный, белый, серый) цветов, в результате чего образуются приглушенные цвета (ряд коричневых, серо-зеленый, серо-синий, серо-розовый и т.п.). Только после этого ученикам демонстрируется цветовой круг, на противоположных участках которого располагаются цвета, образующие гармоничный (благородный, благозвучный) цветовой контраст. Это, например, пары: красный — зеленый, голубой — оранжевый, синий — желтый и т.п.

4. Различные типы пространственных преобразований симметрии: зеркальное отображение, вращение (поворот), пошаговое перемещение.

Решая учебные задачи, ученики пробуют в общем виде преобразовывать уже знакомую им зеркальную симметрию в различные варианты других типов пространственных преобразований, но пользуясь только отношениями эквивалентности тождества. Находят в помещении класса и дома предметы построенные по этим типам симметрии. Используют их при создании орнаментальной фигуры в технике чеканки на металлопластике.

5. Пластичность и соразмерность очертаний изображений и предметов

Продолжается обучение способам изображения очертаний объектов более сложных по конструкции, чем в прошлом году. Строение этих объектов и изображений связывается с уже освоенными типами симметрии. Ученики пробуют реализовать эти способы в разных жанрах и техниках: рисунке, живописи, конструировании елочных игрушек, оттисках с картонных матриц.

В течение года расширяется и углубляется опыт учеников в создании уже знакомых им живописных, графических, декоративных, скульптурных и макетных работ, пробуются новые

приемы и техники художественного труда: декоративные оттиски краской, эстамп (гравюра на бумажной основе), вышивание крестом, прокалывание шилом, сборка и новые виды крепления деталей по схемам и другие виды художественно-технической работы.

4 класс

(1 + 1ч x 34нед. = 68 ч)

Содержание обучения в этом, завершающем начальную школу, учебном году продолжает начатое во втором и третьем классах и включает новые разделы, подготавливая детей к дифференцированному обучению в средней школе.

Вводятся следующие новые разделы обучения:

1. Пропорции по величине, форме, пластика и выразительность очертаний плоских и объемных изображений, конструкций, моделей, макетов и изделий.

Пластичность изображений на плоскости и в объеме прямо зависит от отношений величины и формы очертаний и поэтому осваивается учениками через пропорциональность (соразмерность) и контраст-аналогию (выразительность). Материалом для этого служат комбинаторные задачи, требующие поиска соединений элементов разной величины и конфигурации. Решение этих задач осуществляется в форме творческой игры. Ученики пробуют создавать пластичные, выразительные и соразмерные очертания живых существ (людей, животных, насекомых), растений (цветов, деревьев разных пород) различных по архитектуре зданий, неживых объектов (реальных и фантастических строений, натюрмортов из различных по форме предметов).

2. Изображения и схемы объема на плоскости, подобные техническому рисунку.

Начальные способы изображения объема на плоскости ученики осваивают на примере округлых и прямоугольных форм, где передача ракурсов (линейной перспективы) допускается, но не является обязательной. Таким образом, они подготавливаются к освоению пространственных планов, пейзажа и натюрморта.

Результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты:

- воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности;
- формировать основы художественной культуры; эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса;
- формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-творческих заданий;

- умения видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.;

Метапредметные результаты:

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях;

- развитие художественно-образного воображения и мышления; художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных произведениях как основы формирования коммуникативных умений;

Предметные результаты:

- начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности;

- развитие художественно-образного воображения и мышления; художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных произведениях как основы формирования коммуникативных умений;

- представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, особенности средств художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; различать виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной терминологии);

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру других народов;

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру других народов;

- формировать эмоционально- ценностное отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру других народов;
- формировать основы коммуникативной культуры в процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также освоения информационных коммуникаций;
- развивать художественный вкус, воображение, фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе различных видов изобразительного искусства; умения воспринимать эстетические ценности, заложенные в пластических искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства; формировать устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа, достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;
- применять в собственной творческой деятельности средства художественной выразительности, различные материалы и техники;
- отличать различные виды изобразительного искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование, дизайн;
- знать имена, особенности творчества тех художников-мастеров, в произведениях которых наиболее ярко и понятно детям представлены осваиваемые на занятиях способы изобразительной деятельности и художественного труда.

Практические результаты:

- строить композиционные отношения живописного и графического рисунка, декоративной росписи, силуэта и других видов изображения, руководствуясь признаками: уравновешенности – неуравновешенности, динамичности - статичности, глубины пространственных планов с учетом связей между изображениями, эмоционально-смысловых, динамических, функциональных, формальных и содержательных;
- строить конструктивные отношения в орнаментах разных видов, скульптурных изображениях, макетах, поделках из разных материалов по принципам мерности, ритма (регулярного), симметрии зеркальной, перемещения, вращения и отношений тождества, подобия, вариаций;
 - использовать при построении композиции и конструкции отношение меры величин (крупных - средних - мелких) относительно размера рисунка или другого изображения; форм, линий, пятен, объемов (округлых - угловатых - смешанных); правильных — неправильных пропорций и пластики очертаний, передающих выразительность и узнаваемость изображения; цветов хроматических и ахроматических по различиям светлости, тональности и теплохолодности и согласованности — рассогласованности между ними;

- устанавливать отношения контраста - аналогии по величине, форме, цвету;
- пользоваться при этом специфическими качествами; красок гуашь (их смешения между собой и с белой, черной), цветной бумаги и цветных и черно-белых вырезок из печатной продукции при аппликации и коллаже;
- использовать приемы работы кистями жесткими (щетинными) и мягкими, плоскими и круглыми, широкими, средними, тонкими при исполнении живописных рисунков и декоративной росписи;
- знать назначение материалов и инструментов, которые использовались на занятиях художественным трудом, различных видов бумаги, картона и других листовых материалов; видов текстиля (тканного, вязанного, штампованного), материалов для объемных форм (пластилин, эгин, пластик, глина и т.п.), чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), ножниц, шила и др.;
- уметь планировать и организовывать различные виды трудовых процессов и закреплять их в форме эскизов, схем, технических рисунков, условных чертежей;
- знать и уметь пользоваться технологиями: декоративной росписи — приемами «примакивания», изготовления и грунтовки папье-маше, простых видов кройки (по шаблону) и шитья разными видами швов;
- уметь экономно и рационально расходовать материалы, пользуясь предварительной разметкой частей и деталей будущего изделия.

Учебно-методическое обеспечение:

1. Изобразительное искусство. Пособие для учителя. (авт. Ю.А.Полуянов)
2. Дети рисуют. (авт. Ю.А.Полуянов)
3. Воображение и способности. (авт. Ю.А.Полуянов)