

Пояснительная записка

Рабочая программа по ИЗО для 6,7,8,9 классов составлена на основе государственной программы для общеобразовательных учебных заведений в РФ «Изобразительное искусство и художественный труд для 1-9 классов», автора – научного руководителя, член корреспондента АПН СССР, народного художника РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Б.М. Неменского.

Программа рассчитана на 34 годовых часа в 6-7 классах и 17 часов 8-9 классы. Составлена в соответствии с требованиями Оценки качества знаний выпускников 9 класса основных общеобразовательных школ.

Рабочая программа по ИЗО для 6,7,8,9 классов построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности является важным условием успешного освоения детьми программного материала.

Принцип введения школьников в связи искусства с жизнью выражен в программе в темах, которые логически связаны между собой и развивают друг друга.

Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты школьников с искусством, приобщать их к художественной культуре. Модифицированная программа, разработанная на основе программы Б.М. Неменского ИЗО 6,7,8,9 классы М. «Просвещение», 2006 год.

Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе является формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой духовной культуры.

Задачами курса являются:

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве;
- формирование художественно-творческой активности школьника;
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков.

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках в разнообразных формах: изображение на плоскости и в объёме; декоративную и конструктивную работу; восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций, СД-программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре, вводятся в

широком воспитательном контексте. Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция. Эти средства художественной выразительности учащиеся осваивают на протяжении 1-7 классов.

В программе выделены три способа художественного освоения действительности: изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие школьников в этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства в его взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, получаемые на уроках труда, закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в области декоративно-прикладного искусства и технической эстетики находят применение в трудовом обучении. Во внеурочное время школьники расширяют и углубляют полученные на уроках представления о связях искусства с жизнью. Самостоятельная работа учащихся получает дальнейшее развитие на кружковых занятиях, в группах продлённого дня и на факультативах.

Данная учебная программа имеет культурологическую направленность (К).

Общая годовая тема 6,7 классов «Изобразительное искусство в жизни человека».

6 и 7 классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным.

Общая годовая тема программы 8 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека»

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

Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали отвечать не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и требованиям красоты.

Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих отношений, закреплённых как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации определённую среду. С изменением отношений в обществе меняется архитектура. Язык этого вида искусства всегда строился и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и проживания в нём человека. В основе **образно-выразительного языка архитектуры** – используемые по-разному одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объём, пространство, фактура, цвет и т.д.)

Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать первобытные орудия труда (топор и т.п.), но

возникновение этого вида искусства прочно связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет отношение к созданию всего окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К архитектуре или дизайну среды относится, например, организация парков, выставок, павильонов и т.д. Связи архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами образного языка (объём, форма, пространство, фактура, цвет и т.д.)

Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных видов композиционного творчества. Принципы пространственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При таком подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объёмно-пространственной.

Каждый современный человек живёт в среде «второй природы», созданной фактически архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированным пользователем всем этим сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, он должен быть элементарно грамотен, знаком как с языком этих искусств, так и с основами их бытования. Познавать эти виды искусств возможно только в **единстве языка (образного строя) жизненных функций**. Оптимально эти знания можно получить только в соединении теоретического изучения и практической работы по моделированию основополагающих элементов этих искусств.

Изучение конструктивных искусств в 8 классе прочно опирается на большой материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен учащимися (работающими по этой программе) в начальной школе (три вида художественной деятельности – изобразительный, декоративный, конструктивный).

Общая годовая тема программы 9 класса «Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, телевидение)»

Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение и др). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе видеокультуры.

Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок в программе даётся лишь после прохождения «первоискусств».

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся пространстве визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и искусства происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на современной технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят его миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и негативную информацию.

Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. Иначе он не приобретает способность противостоять этому потоку, отделяя в нём позитивное от негативного.

Ещё одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с синтетическими искусствами, является то, что многие ученики (а в будущем все) используют в своём быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сегодня чаще всего это

происходит на чисто техническом, а не на художественном уровне, поэтому вкус, образное мышление подростка не развиваются (а иногда и портятся).

Цель программы 9 класса – помочь учащимся получить представление:

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства вследствие технической эволюции изобразительных искусств;

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах;

- о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и экранных искусств;

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, формировании визуальной среды;

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств.

Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в искусстве и жизни данная программа уделяет особое внимание формированию у них художественно-творческой активности при изучении синтетических искусств.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

Задачи художественного развития учащихся в 6 классе:

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве:

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в жизни общества;

- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту;

- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов разных стран;

- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также гуманистические основы в искусстве разных народов.

Формирование художественно-творческой активности личности:

- учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность мышления;

- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении работ учащихся.

Формирование художественных знаний, умений, навыков.

(6 класс)

Учащиеся должны знать:

• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры;

• основные жанры изобразительного искусства;

• известные музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи;

• о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики;

• о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства, Удмуртии, родного края.

Учащиеся должны уметь:

• работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом;

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом;
- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма;
- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы;
- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер черт, выражение лица;
- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной перспективы;
- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов;
- пользоваться различными графическими техниками
- оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах.

Задачи художественного развития учащихся в 7 классе:

Формирование художественно-творческой активности:

- творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры;
- творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к подбору репродукций и высказываний об искусстве.

Формирование художественных знаний, умений, навыков:

(7 класс)

Учащиеся должны знать:

- о процессе работы художника над созданием станковых произведений;
- о месте станкового искусства в познании жизни;
- о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях;
- о произведениях агитационно-массового искусства;
- о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского искусства 17- начала 19 веков; французского искусства 17 – 20 веков; русского искусства;
- о выдающихся произведениях современного искусства.

Учащиеся должны уметь:

- связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения;
- работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки;
- передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры человека, её движение и характер;
- изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы;
- выполнять элементы оформления альбома или книги;
- отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений;
- вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве.

Задачи художественного развития учащихся в 8 классе

(8 класс)

Учащиеся должны знать:

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства.

Учащиеся должны уметь:

- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме);
- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах;
- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды;
- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;
- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;
- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;
- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки).

Задачи художественного развития учащихся в 9 классе

(9 класс)

Учащиеся должны:

- освоить элементарную азбуку фотографирования;
- уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной фотопрактике;
- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки);
- усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;
- осознать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино-и видеоработами;
- быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео.

Преподавание данного раздела предъявляет принципиально новые требования к педагогу и школе.

Необходимы:

- расширение арсенала знаний и представлений педагога о мире визуальных искусств;
- обращение к практике синтетических искусств современности;
- освоение теории и практики фотографии и экранных искусств;
- включение в арсенал знаний начальных представлений и опыта в режиссуре, сценическом мастерстве.

Проводиться занятия в 9 классе и соответственно выполняться задания могут в трёх направлениях: художественно-образовательном (с акцентом на художественно-искусствоведческую работу на уроке), изобразительно-творческом (с акцентом на изобразительную практику) и технико-творческом (с акцентом на съёмочную практику).

1. Сетка часов для изучения курса изобразительного искусства в 6,7,8,9 классах,

6 класс	«Изобразительное искусство и мир интересов человека»	34 часа
	Тема «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка»	9 часов
	«Мир наших вещей. Натюрморт»	7 часов
	«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве»	10 часов
	«Человек и пространство в изобразительном искусстве»	8 часов
7 класс	«Изобразительное искусство и мир интересов человека»	34 часа
	«Изображение фигуры человека и образ человека»	9 часов
	«Поэзия повседневности»	7 часов
	«Великие темы жизни»	10 часов
	«Реальность жизни и художественный образ»	8 часов
8 класс	«Дизайн и архитектура в жизни человека»	17 часов
	«Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры»	4 часа
	«Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий»	4 часа
	«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека»	4 часа
	«Человек в зеркале дизайна и архитектуры»	5 часов
9 класс	«Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, телевидение)»	17 часа
	«Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических искусств»	5 часов
	«Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств»	4 часа

	«Азбука экранного искусства»	2 часа
	«Фильм – искусство и технология»	6 часов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа «Изобразительное искусство» 7 класс составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству применительно к авторской программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского (Издательство «Просвещение» 2009 год издания).

Целью программы, учебника и методического пособия к нему является воспитание эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности.

Задачи программы:

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности.

Рабочая программа «Изобразительное искусство» 8 класс является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.

VII класс - Следующая ступень посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе

Учащиеся должны **знать**:

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства.

Учащиеся должны **уметь**:

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме);
- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах;
- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды;
- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию;
- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур;
- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;
- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки).

Формы контроля

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа— это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы и стать прекрасным ее украшением.

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов (краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, ленка, бумагопластика и др.).

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка.

Особенности преподавания конструктивных искусств (архитектура и дизайн)

В течение прошлых лет, начиная с 1 класса, ученики узнавали азы архитектуры и дизайна в процессе постижения изобразительного искусства в целом. На основе ранее приобретенных знаний в 7—8 классах они более глубоко постигают содержание КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ, что предполагает овладение базовыми знаниями в этой области и их творческое освоение в практической работе.

Содержательно-дидактические и методические принципы, из которых исходили авторы, лежат в русле общей концепции художественно-педагогической школы Б. М. Неменского. Подходы к раскрытию тем программы «Изобразительное искусство и художественный труд» в старших классах общеобразовательных учреждений имеют свою специфику. Однако постоянен общий ход познания: от восприятия визуального материала к раскрытию его гуманистической и духовной сущности, составляющей истинное, глубинное содержание искусства.

Проблематика конструктивных искусств рассматривается в контексте развития мирового искусства, особенностей художественной культуры XX в., в недрах которой и родился дизайн в его современном виде.

Познание проблематики дизайна и архитектуры имеет поступательный характер, оно углубляется от темы к теме. (Следует заметить, что в программе, обращенной к учителю и имеющей содержательно-дидактическую направленность, в названиях четвертей и тем используется профессионально-педагогическая терминология, тогда как в учебнике, обращенном к ребенку, темы и главы имеют более доходчивые и образные заголовки.)

ДИЗАЙН — это искусство создания облика отдельной вещи, проектирование ее формы, а также всей вещественно-пространственной среды в единстве функциональных и эстетических задач.

АРХИТЕКТУРА — это искусство проектирования зданий и формирования социопространственной среды, окружающей нас. Архитектура, как и дизайн, отражает

уровень эстетического сознания и развития техники каждой эпохи и в то же время влияет на образ жизни людей.

Если изобразительные искусства больше направлены на формирование внутреннего мира человека, его эмоционально-духовных ценностей и идеалов, то воздействие архитектуры и дизайна направлено на освоение внешнего мира, формирование и преобразование окружающей среды в соответствии с этими идеалами.

Изобразительные и конструктивные искусства также связывает общность выразительных средств (линия, цвет, плоскость, объем). Но, пользуясь одними и теми же средствами, их произведения «говорят» на разных образных языках, и сам художественный образ рождается в них по-разному. В живописи и графике (если это не абстракция) действительность, чувства и мысли художника выражаются ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО, т. е. конкретными изображениями видимого мира.

В архитектуре образ возникает не потому, что здания что-то изображают, а благодаря сочетанию составляющих их объемов, гармонии пропорций. Выразительность форм рождает у человека чувство красоты и художественно-образные ассоциации, как и в музыке, не всегда поддающиеся выражению в словах.

УЧЕБНИК «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека», как и программа, не является переложением для школы специальных программ и учебников. Связанный с ними общей задачей развития образно-конструктивного мышления, он принципиально отличен от них тем, что обращен ко всем детям, а не к будущим архитекторам и дизайнерам.

Целью программы, учебника и методического пособия к нему является воспитание эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности. Поэтому в учебнике дается оригинальный системный курс практических заданий, позволяющий учителям реализовать эту задачу в творческой деятельности учащихся. Объем предлагаемых заданий может быть реализован как при одном часе изобразительного искусства в неделю, так и при двух часах. При одном часе в неделю учителю предоставляется возможность самостоятельно определить количество предлагаемых для выполнения заданий. (Структура заданий такова, что она может стать основой для работы и во внеурочное время, например в школе полного дня.)

Видеоряд учебника непосредственно связан с текстом и зрительно раскрывает его содержание. Это не просто иллюстративная, а вторая содержательная линия книги. В видеоряде каждой главы даны примеры содержательных положений текста, примеры, раскрывающие существо практических заданий и методику их выполнения. Помимо этого, представлены работы учащихся (естественно, не как образцы для копирования, а как ориентиры для самостоятельного творческого решения). Внимательно рассмотрев их, ученики смогут лучше понять характер и цели своей творческой работы.

Многие иллюстрации наглядно раскрывают этапы работы, соотношение образности и функциональности, стилевое единство формы и материала, частного и общего. Иллюстрации сопровождаются подрисуночными комментариями, уточняющими смысл приведенных примеров и объясняющими их достоинства, типовые ошибки или раскрывающими общее понимание заданий.

Одни и те же задания (макетирование в теме графического дизайна, коллажи и др.) можно выполнять на плоскости или в объеме при помощи бумаги, ножниц и клея, а также с помощью компьютера (простейшие задания — в программе Word, а более сложные, при достаточной компьютерной грамотности педагога и учащихся, — в программах Paint, Fotoshop или даже 3D Max Auto CAD).

Все четыре части учебника одинаково важны для знакомства учащихся с многообразным миром конструктивных искусств. Но при этом нельзя не отметить особую значимость первой половины первой части учебника, посвященной проблеме композиции. Именно здесь закладываются основные принципы понимания гармонии и баланса масс, воплощающиеся затем в конструировании всевозможных архитектурных объектов (от дачи до небоскреба), в дизайне вещей и среды (от книги и одежды до мебели в интерьере или саду).

На основе выполнения ребятами упражнений с прямоугольниками, пятнами и линиями учителю предстоит развить у них интуитивное чувство композиционной гармонии, ритма, динамического или статического соединения элементов в целое. От мастерства педагога, от его собственной композиционной культуры зависит, станет ли освоение этого материала увлекательным творческим процессом или превратится в механическое раскладывание квадратиков. (Рекомендуем учителям перед изложением принципов построения композиции — пожалуй, наиболее сложного раздела учебника — не только определить критерии оценки ученических работ, но и предварительно выполнить эти работы самим.)

В учебнике чередуются аналитические и проектные, индивидуальные и групповые (коллективные) работы. Каждая часть книги **завершается коллективной проектной работой**, в которой суммируются знания и навыки, полученные учениками в течение четверти.

Итоговой творческой работой первой части является **макетирование книги или журнала**, подводящее итог изучению плоскостной композиции. В завершающем вторую часть коллективном проекте дизайна упаковки реализуется понимание учащимися формотворчества как композиционно-стилевого единства формы, цвета и функции. Итоговой работой в третьей части является коллективное проектирование фрагмента городского пространства («Города будущего», исторического ремейка или фантазийно-сказочного проекта). В этом макете воплощается умение «образного проживания» создаваемой среды города, соотносимой с человеком. Логическим

завершением четвертой части является коллективная работа либо в жанре «Театра моды» и карнавала, либо в виде деловой игры «Моделируя себя — моделируешь мир».

В системе заданий осуществляется постоянная смена средств художественной выразительности. Не ограничиваясь рамками непосредственно дизайна и архитектуры (графического и объемно-пространственного макетирования, проектирования стиля одежды и среды интерьера и др.), авторы предлагают задания, которые обратят внимание детей и на разнообразные виды изобразительного творчества (рисунки и живописные эскизы городов, скульптурное моделирование из глины, бумагопластика и др.).

К этому же ряду заданий относится и инсталляция. Не будучи видом дизайна, инсталляция тем не менее развивает образно-ассоциативное мышление детей и формирует художественное отношение к вещи как материальному отражению времени и человека. На основе композиционно-метафорических принципов, осваиваемых учащимися в инсталляции («деталь вместо целого», смысловая крупность планов, монтажный контрапункт и др.), создается оформление витрин, спектаклей, фотоколлажи и плакаты. Конечно, прикосновение к этим формам художественного творчества требует от самого педагога определенного уровня компетентности и понимания современного искусства. Однако опыт свидетельствует, что заинтересованность и радость школьников при выполнении подобных работ с лихвой компенсирует предварительную подготовку учителя к подобным заданиям.

Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» адресован учащимся 7—8 классов. Он знакомит с композиционными приемами в конструктивных искусствах, с тем, какое место они занимают в жизни людей, дает возможность практически узнать азы дизайна и архитектуры.

Программа и учебник предполагают различные варианты изучения дизайна и архитектуры. Данный курс может изучаться либо в течение двух лет (7—8 классы), либо одного 7 или 8 класса.

В зависимости от учебных планов школы учитель сам определяет оптимальный алгоритм прохождения курса конструктивных искусств. С методической точки зрения предпочтительным является изучение в 7 классе 1-й части программы «Художник — дизайн — архитектура. Основы композиции» и 2-й части «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств». Дидактико-содержательной основой этого года является раскрытие композиционных начал проектирования в области графического дизайна (плакаты, открытки, журналы) и объемно-пространственного макетирования.

В 8 классе излагается содержание 3-й части программы «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» и 4-й части «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование». Раскрывается сфера применения дизайна и архитектуры в жизни человека и общества, даются знания и навыки индивидуального конструирования.

Если при одногодичном преподавании курса предлагается выбор для работы с учениками отдельных упражнений из системы заданий, то при двухгодичном прохождении курса у учителя появляется возможность более полного и глубокого раскрытия материала и выполнения всех предлагаемых заданий. При этом абсолютно необходимым представляется повторение на первых уроках в 8 классе некоторых композиционных упражнений из 7 класса в усложненном варианте, например составление цветных и разнофигурных плоскостных композиций, упражнений на пространственное формообразование и т. д. Продолжение знакомства с конструктивными искусствами, составление проектов домов, интерьеров, витрин, одежды и т. д. должно отражать постижение основных композиционных принципов.

В первой части учебника раскрывается применение основ композиции в графическом дизайне: плакате, открытке, книге, журнале. При их создании методически важно соблюдать стилевое единство и изобразительную выразительность композиции, поскольку при введении слов в графический эскиз (например, плаката) часто происходит подстраивание изображения под текст и разрушение собственно образно-изобразительной композиции, на чем перед этим было сосредоточено внимание учащихся.

Вторая часть учебника раскрывает проблематику объемно-пространственной композиции. Основной содержательный посыл этой части — выявление всеобщности действия законов композиции.

Третья часть книги посвящена социальному значению конструктивных искусств. Следует заметить, что этот учебник не содержит в полной мере истории архитектуры или дизайна. Архитектура рассматривается здесь не столько как описание стилей, сколько как форма организации городского пространства. Дизайн раскрывается не столько как вид формотворчества, сколько как средство организации вещной среды (интерьера, города, сада).

В заключительной, *четвертой части* учебника акцентируется внимание на способности учащихся активно применять полученные навыки композиционного творчества в собственной жизненной практике: при выборе костюма, прически или создании интерьера своей комнаты.

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры

Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции»

Тема: «Прямые линии и организация пространства»

Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна»

Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта»

Тема: «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции»

Тема: «Многообразие форм графического дизайна»

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий

Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и пропорциональность»

Тема: «Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете»

Тема: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля»

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания»

Тема: «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени»

Тема: «Роль и значение материала в конструкции»

Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне»

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

Тема: «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого»

Тема: «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры»

Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица»

Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды»

Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды интерьера»

Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства»

Тема: «Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление»

Человек в зеркале дизайна и архитектуры

Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома»

Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища»

Тема: «Дизайн и архитектура моего сада»

Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды»

Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды»

Тема: «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна»

Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна»

Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир»