

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Кемеровский областной художественный колледж»

27
«Утверждаю»
Директор ГПОУ
«Кемеровский областной художественный колледж»

Фролова Т.В.

29 02 2016 г.

**ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Подготовительные курсы»**

Кемерово, 2016

Программа составлена в соответствии с требованиями к абитуриентам на вступительных испытаниях в ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» по программе дополнительного образования «Подготовительные курсы», реализуемой в рамках лицензированной программы дополнительного образования «Дополнительное образование детей и взрослых».

Рекомендована методическим советом ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж»

Рассмотрена на заседании педагогического совета ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж»

Протокол № 36 от «29» 08 2016 г.

Разработчики программы:

- **Осипов Александр Михайлович**, художественный руководитель ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж»;
- **Перкова Наталья Владимировна**, председатель ПЦК по композиции;
- **Щербакова Елена Олеговна**, методист ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН	7

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа дополнительного образования «Подготовительные курсы» (далее – ОП) реализуется в государственном профессиональном образовательном учреждении «Кемеровский областной художественный колледж» (далее – колледж) в рамках дополнительного образования детей и взрослых и представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Устав государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж»;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 15817 от 1 марта 2016 г.
- Положение о реализации программы дополнительного образования «Подготовительные курсы»;
- Правила приема в колледж.

1.1. Общая характеристика

Основной целью ОП является формирование компетенций, необходимых для поступления в колледж по образовательным программам, реализуемым в колледже, в соответствии с требованиями ФГОС СПО, потребителей и других заинтересованных сторон.

Обучение на подготовительных курсах дает возможность слушателям:

- адекватно оценить уровень своей подготовки;
- получить, расширить и углубить и систематизировать знания и практические навыки по предметам;
- устранить имеющиеся недостатки;
- повысить психологическую готовность к сдаче экзаменов и последующему обучению.

Срок обучения на очных подготовительных курсах - 8 месяцев (с октября по май), обучение проводится на базе колледжа в вечернее время 3 раза в неделю по 4 академических часа (12 академических часов в неделю) по утвержденному расписанию. Перед вступительными экзаменами работают краткосрочные экспресс-курсы. Обучение на экспресс-курсах осуществляется на консультативной основе, в зависимости от уровня подготовки слушателей.

Обучение на подготовительных курсах рассчитано на слушателей с разным уровнем подготовки, возраст обучающихся – от 15 лет

Трудоемкость образовательной программы подготовительных курсов составляет **336** часов.

1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения ОП

В результате освоения данной ОП обучающийся должен:

- понимать смысл поставленной экзаменационной задачи и средства ее выполнения;
- обладать начальными навыками рисования с натуры;
- уметь использовать средства композиции для достижения образной выразительности;
- сформировать умения оптимально распределять временные затраты;
- психологически подготовиться к сдаче творческого экзамена;
- приобрести навыки общения, принятые в среде колледжа - уважительное отношение друг к другу, взаимопомощь.
- проводить самоанализ при выполнении контрольных заданий;
- развить художественное восприятие для эффективного решения учебных задач и творческой самореализации.

Основная задача педагога на этапе начального курса художественного образования – научить видеть и анализировать изображаемую им натуру: освоить метод трехмерного объемно-пространственного мышления в академическом рисунке и основы цветовой гармонии в живописи; строить композицию своих работ на основе принципа соподчинения и взаимосвязи ее элементов; находить и выделять главное и характерное. С этой целью слушателям курсов подробно, с использованием наглядно-методических материалов, преподаются основные законы и принципы линейной и воздушной перспективы, методы построения в пространстве простых геометрических тел, даются представления об основных изобразительных средствах рисунка и живописи, понятия о цветовой гармонии. Поэтому в рамках реализации ОП приобретение этих компетенций возможно с помощью создания единой образовательной системы, подразумевающей совокупное освоение дисциплин профессионального учебного цикла «Рисунок», «Живопись», «Композиция». Профессионально-ориентированный уровень ОП предусматривает достижение повышенного уровня образованности обучающихся в данной области, умение видеть проблемы, формулировать задачи, искать средства их решения.

Образовательная деятельность при реализации этой ОП отличается большой демократичностью общения, что способствует более интенсивному процессу вовлечения в творческую и познавательную деятельность, совершенствования умений и навыков на практических занятиях, выработке норм социального общения, помогает формировать навыки принятия самостоятельного решения.

1.3. Система оценки качества освоения ОП

Оценка качества освоения ОП включает текущий контроль на каждом занятии, промежуточный контроль успеваемости слушателей в виде просмотров работ один раз в семестр.

В конце обучения проводится итоговый просмотр с приглашением методиста колледжа и других преподавателей общепрофессиональных дисциплин.

Оценка знаний проводится по четырехбальной системе (2 - «неудовлетворительно», 3 - «удовлетворительно», 4 - «хорошо», 5 - «отлично»).

Критерии оценок ориентированы на требования и критерии оценки абитуриентов на вступительных экзаменах.

1.4. Ресурсное обеспечение ОП

Содержание и организационные формы реализации ОП учитывают требования федеральных образовательных стандартов СПО, тесно связаны с процессами приема в колледж, которые реализуются приемной комиссией колледжа, поэтому в ОП включена группа дисциплин предметной подготовки, необходимых для сдачи вступительных испытаний.

В соответствии с Положением о реализации программы дополнительного образования «Подготовительные курсы» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется расписанием, рабочими программами учебных курсов; а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

Для реализации ОП привлекаются преподаватели колледжа с большим педагогическим и творческим опытом работы.

Сотрудники колледжа обеспечивают необходимые условия, способствующие освоению слушателями образовательных программ. Это включает:

- организацию учебного процесса;
- контроль успеваемости и посещаемости слушателями занятий;
- осуществление консультационной помощи по всем вопросам обучения;
- воспитание активной жизненной позиции слушателей и их потребности в творческой созидательной деятельности по эстетическому преобразованию среды, воспитание личности, способной к самоопределению в выборе профессии.

2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ»

Рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок» общеобразовательной программы дополнительного образования «Подготовительные курсы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Одной из основных учебных дисциплин, включенных в систему художественного образования, является рисунок. Он служит фундаментом освоения законов изобразительного искусства, становления творческой личности художника. Художнику-живописцу, дизайнеру, мастеру декоративно-прикладного искусства владение рисунком необходимо для воплощения своего замысла, идеи будущего произведения в выразительную форму.

Рисунок, как учебная дисциплина, имеет большие возможности для развития у абитуриентов творческих способностей, эстетического вкуса, художественно-образного познания окружающей действительности, необходимых профессиональных навыков и умений.

Данная программа предназначена для абитуриентов, занимающихся по программе ДО «Подготовительные курсы» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн (в культуре и искусстве)» и специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная керамика)», 54.02.05. «Живопись (станковая живопись)». Рабочая программа подготовительных курсов по учебной дисциплине «Рисунок» включает тематический план, содержание, методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины.

Основным методом обучения рисунку на подготовительных курсах является рисование с натуры, так как в процессе практической работы абитуриент приобретает необходимые профессиональные умения и навыки, развивает объемно-пространственное мышление, зрительную память. Практические занятия на подготовительных курсах по рисунку предусматривают решение следующих задач: изучение и отображение реальной действительности; освоение методов изображения простых объемных форм, развитие зрительной памяти и наблюдательности, пространственного и композиционного мышления.

При освоении курса «Рисунок» рекомендуется использовать наглядный материал из методического фонда колледжа.

Программой предусмотрено последовательное освоение тем «от простого к сложному». Учебные занятия начинаются с вводного лекционного курса, который знакомит абитуриентов с материалами и инструментами, основными средствами и закономерностями рисунка и завершаются выполнением рисунка постановки, приближенной к экзаменационной. Все темы заданий, время их выполнения определены программой. Однако, преподаватель, в зависимости от степени подготовки абитуриентов,

имеет право изменять их, сокращать или увеличивать время на их выполнение, в пределах общего количества часов, отведенных учебным планом.

Цель и задачи учебной дисциплины

Целью курса основ академического рисунка является освоение законов, правил и приемов изобразительной грамоты при изображении окружающего мира, его предметов, методики ведения краткосрочного рисунка. Рисунок помогает формироваться творческому мышлению, художественно-эстетическому восприятию мира, способствует овладению творческим методом работы в различных видах и жанрах искусства.

Задачи дисциплины:

- уметь верно определять пропорции и перспективные сокращения; методически грамотно и последовательно вести работу;
- владеть навыками графического моделирования формы;
- уметь последовательно детализировать форму и подчинять деталь изображения целому;
- владеть приемами геометрического формообразования на плоскости и в пространстве;
- владеть средствами линейно-тоновой графики и перспективного рисунка для выявления композиционного замысла;
- уметь грамотно компоновать изображение в заданном формате;
- уметь оптимально распределять временные затраты.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины – 112 часов

**Рабочая программа учебной дисциплины «Живопись»
общеобразовательной программы дополнительного образования
«Подготовительные курсы»**

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Живопись, как вид изобразительного искусства, выделяется среди других направлений своим красочным богатством, которое отражается на полотнах картин, стенах зданий, изделиях декоративно – прикладного искусства и народных промыслов. Ей подвластно многое. Обладая таким мощным выразительным средством, как **цвет**, она, в произведениях искусства, способна раскрывать сложный внутренний мир человека, глубину изображаемого пространства, тончайшие, неуловимые оттенки и мгновения природы, украсить предметы и изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов.

Как учебная дисциплина, живопись является одним из важнейших в системе художественного образования и имеет большие возможности для развития у абитуриентов творческих способностей, эстетического вкуса, художественно-образного познания окружающей действительности, необходимых профессиональных навыков и умений.

Данная программа предназначена для абитуриентов, занимающихся по программе ДО «Подготовительные курсы» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн (в культуре и искусстве)» и специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная керамика)», 54.02.05. «Живопись (станковая живопись)». Рабочая программа подготовительных курсов по учебной дисциплине «Живопись» включает тематический план, содержание, методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины.

Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины «Живопись» для абитуриентов – овладение методами живописи, необходимыми на вступительных экзаменах в колледж.

Основными задачами преподавания на подготовительных курсах учебной дисциплины «Живопись» являются изучение абитуриентами ее теоретических основ и использование их на практических занятиях.

Теоретические знания включают в себя само понятия предмета «Живопись», грамотное использование инструментов и материалов, применяемых на занятиях, сведения о цвете в природе и живописи. Большое внимание уделяется знакомству абитуриентов с цветовой гаммой, основными и дополнительными цветом, цветовой палитрой. Одним из главных теоретических вопросов является изучение методики работы над живописным изображением и практическим ее применением.

Основным методом обучения живописи на подготовительных курсах является выполнение живописных этюдов с натуры, так как в процессе практической работы

абитуриент приобретает необходимые профессиональные умения и навыки, развивает объемно-пространственное мышление, зрительную память.

Программой предусмотрено последовательное освоение тем, от «простого к сложному». Учебные занятия начинаются с вводного лекционного курса, который знакомит абитуриентов с материалами и инструментами, основными средствами и закономерностями живописи, учебными задачами, которые необходимо будет решать во время учебных занятий.

Во время проведения теоретических и практических занятий рекомендуется использование наглядного методического материала из фонда живописи колледжа, а также репродукции произведений мастеров.

Темы постановок и заданий, сроки их выполнения определены программой. Однако, преподаватель, в зависимости от степени подготовки абитуриентов, имеет право изменять их, сокращать или увеличивать время на их выполнение, в пределах общего количества часов, отведенных учебным планом. Особое внимание на занятиях по живописи должно уделяться на методическую последовательность выполнения задания. Немаловажно предъявлять высокие требования к качеству живописных материалов и инструментов, используемых абитуриентами во время выполнения учебных заданий.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины – 112 часов

**Рабочая программа учебной дисциплины «Композиция»
общеобразовательной программы дополнительного образования
«Подготовительные курсы»**

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Среди специальных дисциплин для абитуриентов всех творческих направлений важнейшей является композиция. Этому главному предмету уделяется особое внимание на подготовительных курсах. Овладение основами композиционного мышления, знание композиционной грамоты и умение использовать в работе композиционные правила и приемы необходимо не только при создании тематических станковых композиций, - без них невозможен сознательный подход к выполнению работ по рисунку и живописи. Композиционная деятельность развивает художественное мышление и эстетический вкус учащихся.

Целью и задачи дисциплины

Целью дисциплины «композиция станковая» является изучение основ композиционной грамоты, законов построения композиции на плоскости, выразительных средств станковой композиции.

Задачи:

- изучать основ композиционной грамоты, освоение таких понятий как «композиция», «формат», «масштаб», «равновесие в станковой композиции».
- формировать понятие о выразительных средствах композиции: композиционный центр, ритм, линия, силуэт, пятно, цвет;
- иметь представление о единстве формы и содержания станковой композиции;
- визуально различать закономерности взаимодействия элементов композиции;
- использовать средства композиции для достижения образной выразительности.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины – 112 часов

**2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПОЗИЦИЯ»**

Основной задачей тематических композиций является создание выразительных эмоциональных образов с помощью изученных композиционных средств. Несмотря на единый для всех учащихся процесс обучения живописи, рисунку и композиции, преподаватель индивидуально ставит задачу для каждого ученика согласно его способностям, уровню подготовленности.

Задания по дисциплине композиция разделены на 3 тематических блока, реализующих общую цель через несколько заданий: «Натюрморт», «Интерьер», «Натюрморт в интерьере».

Сначала делаются форэскизы – небольшие пятновые эскизы в нескольких вариантах. В них определяется тональное, пластическое и цветовое решение будущей картины. Далее следует подробный тональный эскиз – картон размером 40/50, 40/60 см, для которого необходимы многочисленные наброски, зарисовки с натуры и поиск подготовительного материала. После этого слушатель приступает к написанию цветового эскиза.

Натюрморт

Создание законченного произведения в жанре натюрморта имеет чисто творческие задачи. В отличие от выполнения заданий с натуры, с учебных постановок, здесь решение композиционных задач выступает на первый план и представляется более широким и глубоким. Программой по «Композиции» для колледжа в разделе «Натюрморт» предусмотрены, во-первых, разработка эскизов композиции на основе или наблюдений натуры и размышлений над тем или иным сюжетом, мотивом, или в результате возникновения в воображении художника замысла, несущего в себе черты образности, и, во-вторых, сбор натурального материала (зарисовок, этюдов). Но, каким бы путем ни шла работа над творческим натюрмортом, всегда решаются задачи композиции, формата, точки зрения, цветового строя, ритма, равновесия, центра, характера освещенности и др. Все это в эскизе должно быть представлено в единой и целостной структуре.

Таким образом, работа над эскизом композиции творческого натюрморта является одним из основных этапов творческого процесса.

В учебной постановке натюрморта, организованной с дидактической целью, обучающемуся предлагается решить одну или несколько задач: вкомпоновать натюрморт в формат, передать средствами светотени или цветовыми отношениями выразительность и целостность группы предметов, их объем, освещенность, найти общее цветовое решение. В учебной постановке допустимо изменение точки или уровня зрения, с которой учащийся рисует или пишет.

Композиционная работа при изображении натюрморта с натуры ведется в плане поисков характера группировки и размещения предметов в пределах картинной плоскости, в формате. В зависимости от характера изображаемых предметов - их высоты и ширины, глубины намечаемого пространства, степени контрастности предметов по величине, форме и цвету - рисующий ведет уточнение формата и положения композиционного центра, находит тональное или цветовое решение - словом, ведет поиски наиболее выгодной композиции, в которой найдут свое разрешение вопросы равновесия, пропорциональных отношений по величинам и т. д. Сюжетный центр выбирается с таким расчетом, чтобы он, притягивая к себе остальное, выполнял функцию своего рода камертона для предметов, находящихся вне композиционного центра. Он может выделяться, благодаря контрасту форм, тона, цвета и т.д., но он не должен нарушать целостности изображения как совокупности взаимосвязанных по смыслу предметов. Компонуя натурную постановку на изобразительной плоскости, обучающиеся «от себя» вносят в композицию моменты нового смыслового значения, новой темы, изменяют характер группировки предметов, уточняют характер колорита, освещенности. Таким образом, занятия по композиции в разделе «Натюрморт» призваны решать учебно-творческие задачи и более активно развивать композиционные способности студентов.

Важную роль в создании целостности в композиции натюрморта играет приведение цветового решения в работе к колористическому единству, которое является высшим качеством

живописи. Цветовое решение композиции натюрморта может быть дано в теплом или холодном состоянии.

В композиции натюрморта, решаемой декоративно, выражающей идею сохранения плоскости, в противовес созданию иллюзии пространства на плоскости, основная группа предметов может быть расположена и на переднем плане, т. е. у нижнего края картинной плоскости.

Интерьер

Интерьерная живопись существует и как самостоятельный жанр искусства, и как своего рода фон в тех произведениях, где изображаются исторические, бытовые или иные события. Рассматривая композиционные особенности интерьера, следует прежде всего сказать о том, что произведения данного жанра в его чистом виде или с фигурами стаффажного характера строятся на основе всеобщих законов композиционного творчества. Отметим основные особенности композиции интерьера.

Во-первых, в отличие от натюрморта здесь строже соблюдаются правила линейной и воздушной перспективы, дисциплинирующей рисовальщика. Во-вторых, внутренний вид того или иного помещения в отличие от натюрморта содержит большее количество предметов, расположенных на разных уровнях, на значительном расстоянии друг от друга, на горизонтальной плоскости пола и вертикальных поверхностях стен (картины, зеркала, мебель и т. п.). В-третьих, композиция интерьера испытывает на себе зависимость от архитектуры, замкнутого пространства, лимитированного строгим каркасом, кубатурой. Исходя из этих особенностей, художник решает собственные задачи: делает наброски, эскизы, меняя угол зрения в поисках наиболее выразительного фрагмента интерьера, определяет композиционно-смысловой центр, подчиняющий себе предметы обстановки. На композицию интерьера большое влияние оказывают перспективные сокращения, конструкция предметов и архитектуры.

Параллельно с уточнением линейной композиции ведется работа над ее тональным решением, с учетом световых условий прорабатываются светотеневые и живописные контрасты.

Натюрморт в интерьере

Композиция натюрморта в интерьере является самым востребованным жанром из тех, что применяются в интерьере, и предполагает расположение предметов в окружении большого пространства, где объекты натюрморта находятся в сюжетном соподчинении с интерьером.

Натюрморт в интерьере - это поджанр в рамках большого натюрмортного жанра. Собственно натюрморты в этих произведениях несамостоятельны. Группы вещей – это не самоценные, внутренне замкнутые постановки, а особым образом «скадрированные» художником части интерьера. И пространственно, по композиционному положению и по эмоциональному настроению вовлечены они в жизнь целого.

Практическое задание по композиции выполняется с определенной последовательностью:

1.Выполнение эскизов композиции сложного тематического натюрморта в интерьере, эскизы по натурным материалам, показать пространственные планы. Изучить материал, проанализировать литературу по данной теме.

2. Определить сюжетно - композиционный центр, равновесие «светлого и тёмного» в формате.

3.Композиционные основы натюрморта в интерьере: мотив, образ, точка зрения, уровень зрения, пространственные планы, формат, перспектива, ритм, колорит, свет, рефлексы, композиционный центр, выбор ракурса, найти точку схода и точку отдаления как масштаб глубины, передать разные уровни горизонта, выполнить построение согласно законам перспективы.

4. Зарисовки композиций части помещения с небольшим количеством мебели (работа с натуры), выделение композиционного центра.

5.Изобразительно-выразительные средства и приемы в композиции, колористические поиски (техника изображения), поиск цветового ритма композиции.