

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области архитектурного искусства «АРХИТЕКТУРА»

1. Программа учебного предмета «Архитектурно-художественное проектирование» (ПО.01.УП.01)

Программа учебного предмета «Архитектурно-художественное проектирование» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура».

Срок реализации учебного предмета «Архитектурно-художественное проектирование» составляет 8 лет - с 1 по 8 класс.

Программа «Архитектурно-художественное проектирование» тесно связана с программами учебных предметов «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии», «Основы объемно-пространственной композиции». Ключевыми темами являются: основы проектирования геометрических композиций и композиций на основе шрифта; интерьера; предметного дизайна, проектирование малого и сложного пространства, ландшафтной архитектуры, основы планировочного и объемнопланировочного проектирования, абстрактного проектирования, концептуального проектирования,

В основу программы заложены инновационная программа «СТАРТ» (Развитие творческого потенциала детей средствами архитектуры и дизайна) детской школы искусств №12 архитектурно-художественного профиля Управления культуры ЦАО Москвы, одобренная на ученом Совете НИИ художественного воспитания детей РАН (составитель – Абаева И. М.) и авторский опыт 15-летней работы в архитектурном проектировании и обучении школьников в академии юных архитекторов и дизайнеров при ПГУАС.

Конечной целью учебного предмета «Архитектурно-художественное проектирование» является творческое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области архитектурного проектирования, подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, по заявленному направлению.

Задачами учебного предмета «Архитектурно-художественное проектирование» являются изучение и овладение обучающимися следующими знаниями, умениями, навыками:

в области архитектурно-художественного творчества:

- знание основных закономерностей построения объемно-пространственной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции в композиционных работах;
- умение находить художественные средства, соответствующие композиционному

замыслу;

- умение находить оригинальные решения для каждой творческой задачи;
- навыки по созданию композиционно-пространственной работы.

2. Программа учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» (ПО.01. УП.02)

Программа учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура».

Срок реализации учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» составляет 8 лет - с 1 по 8 класс.

Программа «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» тесно связана с программами учебных предметов «Архитектурно художественное проектирование», «Основы объемно-пространственной композиции».

В основу программы заложены инновационная программа «СТАРТ» (Развитие творческого потенциала детей средствами архитектуры и дизайна) детской школы искусств №12 архитектурно-художественного профиля Управления культуры ЦАО Москвы, одобренная на ученом Совете НИИ художественного воспитания детей РАН (составитель – Абаева И. М.) и авторский опыт 15-летней работы в архитектурном проектировании и обучении школьников в академии юных архитекторов и дизайнеров при ПГУАС.

Конечной целью учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» является творческое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области архитектурного проектирования, подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, по заявленному направлению.

Задачами учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» являются изучение и овладение обучающимися следующими знаниями, умениями, навыками:

- знание законов изобразительной грамотности и композиции;
- знание художественных материалов и средств;
- знание законов цветоведения;
- знание способов построения аксонометрии, обратной и прямой перспективы;
- знание способов изображения объема на плоскости;
- умение пользоваться художественными и чертежными инструментами;
- умение создавать различные по сложности композиции;
- умение точно определять габариты, пропорции и масштаб изображаемого предмета;
- умение грамотно и последовательно применять художественные материалы с учетом их свойств и особенностей;
- умение применять различные техники при решении творческих задач;
- навыки создания объемных форм из различных материалов;

- навыки развития глазомера.

3. Программа учебного предмета «Рисунок» (ПО.О1.УП.03.)

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура».

Срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет - с 4 по 8 класс.

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения.

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также с учетом особенностей их пространственного мышления.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения - от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее овладеть искусством рисунка.

Конечной целью обучения по программе учебного предмета «Рисунок» является художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений, навыков, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами обучения по программе учебного предмета «Рисунок» являются:

- освоение терминологии предмета;
- приобретение умений и навыков работы в различных техниках с применением разнообразных художественных материалов;
- приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;
- формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и творческих задач;
- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами;
- формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на

которых они расположены.

4. Программа учебного предмета «Живопись» (ПО.01.УП.04.)

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области архитектурного искусства «Архитектура».

Срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 7 лет - с 1 по 7 класс.

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, с пленэром. В основу программы заложен более чем 20-летний опыт работы всего коллектива преподавателей МАУ ДО «Гармония» г. Пензы. Общение с ведущими художниками г. Пензы, мастер - классы и методические семинары района и области, а также связь с другими методическими центрами России (г. Москва, г. Самара, г. Томск, г. Набережные Челны) и преподавателями ведущих художественных школ страны позволили найти подходы к формированию основ профессиональной школы в области методики преподавания живописи.

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета «Живопись»:

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:
 - знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
 - знаний разнообразных техник живописи;
 - знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
 - умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
 - умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
 - навыков в использовании основных техник и материалов;
 - навыков последовательного ведения живописной работы;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного и архитектурного искусств.

5. Программа учебного предмета «Объемно-пространственная композиция» (ПО.01.УП.05)

Программа учебного предмета «Объемно-пространственная композиция» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура».

Срок реализации учебного предмета «Объемно-пространственная композиция» составляет 2 года - 5 и 6 классы.

Программа «Объемно-пространственная композиция» тесно связана с программами учебных предметов «Архитектурно-художественное проектирование», «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии».

Конечной целью учебного предмета «Объемно-пространственная композиция» является творческое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области архитектурного проектирования, подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, по заявленному направлению.

Задачами учебного предмета «Объемно-пространственная композиция» являются изучение и овладение обучающимися следующими знаниями, умениями, навыками:

- умение создавать объемно-пространственные композиции;
- умение гармонично организовать форму предмета в макете;
- знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении архитектурного макета;
- навыки работы в различных техниках и материалах.

6. Программа учебного предмета «Компьютерное композиционное моделирование» (ПО.01.УП.06)

Программа учебного предмета «Компьютерное композиционное моделирование» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура».

Срок реализации учебного предмета «Компьютерное композиционное моделирование» составляет 2 года - 6 и 7 классы.

Программа «Компьютерное композиционное моделирование» тесно связана с программами учебных предметов «Архитектурно-художественное проектирование», «Объемно-пространственная композиция».

Конечной целью учебного предмета «Компьютерное композиционное моделирование» является творческое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Задачами учебного предмета «Компьютерное композиционное моделирование» являются изучение и овладение обучающимися следующими знаниями, умениями, навыками:

- навыки работы с компьютерной операционной системой;
- навыки работы с графическими редакторами;
- умение выразить свой творческий замысел с помощью компьютерного 2D- или 3D-

D-моделирования;

- умение совмещать в цифровой форме результаты других видов моделирования (отсканированных рисунков, фото с макетов, подобранных иллюстраций на заданную тему).

7. Программа учебного предмета «Черчение» (ПО.01.УП.07)

Программа учебного предмета «Черчение» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура».

Срок реализации учебного предмета «Черчение» составляет 2 года - с 7 по 8 класс.

Программа позволяет реализовать следующие принципы:

- развитие как цель обучения и воспитания;
- непрерывность образования;
- сотрудничество и сотворчество обучающегося и преподавателя;
- графическая культура как средство самовыражения.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых разделов и тем. Каждая тема снабжена системой развивающих заданий разного уровня и обобщающих тему вопросов. Содержание разделов и тем постепенно углубляется с каждым годом обучения. Основу программы представляют три раздела: визуализация информации и дизайн, графические модули геометрических объектов, основы проектирования изделий и конструкторского документирования.

Программа «Черчение» тесно связана с программами учебных предметов «Объемно-пространственная композиция», «Рисунок». Ключевыми темами являются: типы графических изображений и их особенности в передаче информации, грамматика пространства, основы компоновки и композиции, виды проецирования, образование комплексного чертежа.

В основу программы заложен авторский опыт 15-летней работы в архитектурном проектировании, в преподавании предметной области «Искусство». При разработке программы учитывался 10-летний опыт работы на архитектурном факультете ПГУАС, опыт работы на факультете довузовской подготовки ПГУАС (Академия юных дизайнеров и архитекторов), подготовки и участия обучающихся образовательных учреждений в архитектурных олимпиадах города (Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина).

Конечной целью обучения по программе учебного предмета «Черчение» является художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений, навыков, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области архитектурного искусства.

Задачи учебного предмета «Черчение»:

- овладение понятийной базой и практическое владение проекционным аппаратом для построения изображений различного назначения;
- приобретение знаний об особенностях аппаратных и программных средств, применяемых в дизайне и архитектуре;

- развитие способности самостоятельно проводить анализ и синтез полученной информации, выбирать средства визуализации информации, делать выводы;
- развитие способности применять знания и умения, приобретенных в области графики, для развития своих познавательных потенций в других областях научной и практической деятельности;
- приобретение умения выразить средствами графики свои идеи и намерения в воплощении творческого замысла в проектировании;
- осознанность каждым обучающимся перспективы изучения предмета.

8. Программа учебного предмета «Пленэр» (ПО.03.УП.01.)

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура».

Срок реализации учебного предмета «Пленэр» составляет 5 лет - с 4 по 8 класс. Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе обучающиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

Программа учебного предмета «Пленэр» тесно связана с программами по рисунку и живописи.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.

Цели программы учебного предмета «Пленэр»:

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний;
- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

Задачи программы учебного предмета «Пленэр»:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;

- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

9. Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» (ПО.02.УП.01.)

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств «Дизайн», «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» и «Архитектура».

Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет 3 года - с 1 по 3 класс.

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Целью программы учебного предмета является художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

Задачи учебного предмета:

- развитие навыков восприятия искусства;
 - развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом;
- формирование навыков восприятия художественного образа;
- знакомство с особенностями языка различных видов искусства;
- обучение специальной терминологии искусства;
- формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки. Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

Предмет «Беседы об искусстве» является базовым для последующего изучения предметов в области истории изобразительного искусства.

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать

главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

10. Программа учебного предмета «История изобразительного искусства и архитектуры» (ПО.02.УП.02.)

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства и архитектуры» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура».

Срок реализации учебного предмета «История изобразительного искусства и архитектуры» составляет 5 лет - с 4 по 8 класс.

Учебный предмет «История изобразительного искусства и архитектуры» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства и архитектуры» тесно связано с содержанием учебных предметов «Архитектурно художественное проектирование», «Рисунок» и «Живопись». Изучение предмета направлено на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Цель программы учебного предмета - художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства и архитектуры;
- знаний основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне;
- умений определять в произведении изобразительного искусства и архитектуры основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников и архитекторов, об охране архитектурного наследия, о произведениях изобразительного искусства и архитектуры;
- навыков по восприятию произведений изобразительного искусства и архитектуры, умение проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа и сравнения произведений изобразительного искусства и

архитектуры.