

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №3» г. Вельск**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

**ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.01.УП.02
ЖИВОПИСЬ**

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУ ДО «ДХШ №3»

С.А. Степанова

«30» августа 2024 г. Приказ № 294

Вельск 2024 г.

Разработана в соответствии с приложением к письму Министерства культуры Российской Федерации от 21.11 2013 № 191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств».

Организация разработчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №3» г. Вельск

Разработчик:

Суханова Валентина Васильевна, преподаватель высшей квалификационной категории

Рассмотрена на заседании педагогического совета
Протокол №1 от 29 августа 2024 года

Рецензент: Рябова Татьяна Валентиновна преподаватель высшей квалификационной категории государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства»

Рецензент Пухова Наталья Викторовна преподаватель высшей квалификационной категории детской школы искусств, СП МБОУ «СОШ №4 г. Вельска»

Содержание

№№	Наименование раздела	
I.	Пояснительная записка	4
II.	Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации	7
III.	Учебно–тематический план	8
IV.	Содержание учебного предмета. Годовые требования	12
V.	Требования к уровню подготовки обучающихся	21
VI.	Формы и методы контроля, система оценок	22
VII.	Методическое обеспечение учебного процесса	23
VIII.	Список рекомендуемой литературы	25

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», программы по живописи в ДХШ Ганжало Т.А. (С-Пб). Также в программе учитывается накопленный за 30 лет опыт работы с детьми. Программа составлена с учетом межпредметных связей, преемственности обучения. Соблюдается последовательность усложнения заданий от простых к сложным, от изображения простых и ясных по форме и цвету предметов к более сложным. Учтены возрастные особенности детей. Задания длительного характера чередуются с кратковременными этюдами.

Основным принципом обучения является нераздельность процесса работы над цветом и формой. Учащиеся должны усвоить, что решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы.

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Данная программа по предмету «Живопись» предлагает содержание пятилетнего курса обучения детей, поступающих в ДХШ в возрасте 10 – 12 лет.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Основу программы «Живопись» составляют изучение цветовых отношений, строящиеся на цветовой гармонии. Процесс обучения идет от простого к сложному. Большую часть заданий по живописи составляют натюрморты. Затем следуют темы: фигура человека, интерьер, пейзаж.

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» при 5-летнем сроке обучения реализуется 5 лет – с 1 по 5 класс.

При реализации программы «Живопись» с 5-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-5 классах – три часа, самостоятельная работа в 1-2 классах – два часа, в 3-5 классах – три часа.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

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:

– 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 искусства.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых (от 11 человек) и мелкогрупповых занятий (численностью 4 - 10 человек). Продолжительность уроков – 45 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих

мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени.

Аудиторные занятия следует проводить в доходчивой форме, доступной возрасту обучающихся. Основы технологии живописных материалов полезно изучать, знакомя учащихся с классическими произведениями.

На начальном этапе обучения, наряду с демонстрацией репродукций, таблиц и слайдов, преподавателю следует сопровождать объяснение непосредственно за мольбертом, показом различных приёмов работы кистью, технических возможностей живописных материалов. Задания должны увлекать, будить воображение, быть интересными для учащихся, развивать индивидуальные творческие способности.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета (Дидактическая единица - элемент содержания учебного материала, изложенного в виде утверждённой в установленном порядке программы обучения в рамках определенной профессиональной дисциплины или общеобразовательного предмета. **Дидактическая единица - одна из предметных тем, подлежащих обязательному освещению в процессе подготовки специалистов, обучающихся по данной дисциплине (предмету);**
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурального фонда.

II. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНом ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, ГРАФИКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 924 часа (в том числе, 495 аудиторных часов, 429 часов самостоятельной работы).

Экзамены проводятся с первого по четвертый класс во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет). В 5 классе во втором полугодии итоговая аттестация в форме экзамена. Зачеты проводятся в счет аудиторного времени, консультации по живописи с 1 по 5 класс по 4 часа в счет резервной недели.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	Классы/полугодия										
	1		2		3		4		5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Самостоятельная работа	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	429

(домашнее практическое задание, в часах)											
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	зачет	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	96	102	96	102	96	102	924

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предпрофессиональной программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет.

Первый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Вводная беседа: «Предмет «Живопись». Материалы и принадлежности»	урок	5	2	3
2.	Основы цветоведения	урок	5	2	3
3.	Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.	урок	5	2	3
4.	Приемы работы акварелью	урок	5	2	3
5.	Приемы работы акварелью	урок	5	2	3
6.	Приемы работы акварелью	урок	10	4	6
7.	Локальный цвет	урок	10	4	6
8.	Светлотный контраст (ахроматический контраст)	урок	5	2	3
9.	Микронатюрморт	урок	10	4	6
10.	Микронатюрморт с введением предмета быта	урок	7	4	3
11.	Натюрморт из 2 предметов быта с	урок	10	4	6

	фруктами или овощами. С драпировкой без складок.				
12.	Просмотр	урок	3	-	3
II полугодие					
13.	Натюрморт из 2 предметов быта с фруктами или овощами. С драпировкой без складок.	урок	10	4	6
14.	Натюрморт в теплой цветовой гамме.	урок	10	4	6
15.	Натюрморт из 2-3 предметов быта в холодной цветовой гамме на нейтральном фоне.	урок	15	6	9
16.	Монохром.	урок	15	6	9
17.	Натюрморт на контрастном цветовом фоне.	урок	10	4	6
18.	Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне.	урок	15	6	9
19.	Фигура человека	урок	10	4	6

Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Этюды живых цветов	урок	10	4	6
2.	Этюды овощей и фруктов	урок	12	6	6
3.	Натюрморт из 2-3 предметов быта. С вводом стекла. С предварительным этюдом.	урок	20	8	12
4.	Монохром.	урок	15	6	9
5.	Натюрморт из нескольких предметов быта. Светлый предмет на темном фоне. С предварительным этюдом.	урок	20	8	12
6.	Просмотр	урок	3	-	3
II полугодие					
7.	Натюрморт в теплой цветовой гамме. Свет холодный рассеянный.	урок	20	8	12
8.	Натюрморт в холодной цветовой гамме. Свет искусственный.	урок	20	8	12

9.	Живая модель. Эюд.	урок	10	4	6
10.	Натюрморт на контрастных цветовых отношениях.	урок урок	20	8	12
11.	Несложный натюрморт из предметов быта, различных по материалу.	урок	15	6	9

Третий год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Этюды с живых цветов на контрастных цветовых отношениях.	урок	12	6	6
2.	Этюды с натуры. Овощи, фрукты, грибы.	урок	12	6	6
3.	Этюды с натуры. Ветки рябины.	урок	6	3	3
4.	Натюрморт в ограниченной цветовой гамме. Темный предмет на светлом нейтральном фоне.	урок	24	12	12
5.	Натюрморт на контрастных цветовых отношениях. Вводится черная драпировка.	урок	24	12	12
6.	Два цветовых этюда одного натюрморта при различном освещении.	урок	15	9	6
7.	Просмотр	урок	3	-	3
II полугодие					
8.	Знакомство с техникой гуаши. Упражнения	урок	24	12	12
9.	Натюрморт в сближенной цветовой гамме.	урок	24	12	12

10.	Наброски кистью с фигуры человека	урок	6	3	3
11.	Живая натура. Тематическая постановка.	урок	18	9	9
12.	Натюрморт из нескольких предметов быта с драпированными складками.	урок	30	15	15

Четвертый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Натюрморт из цветов, фруктов или овощей и 1-2 предметов быта.	урок	24	12	12
2.	Натюрморт с гипсовым орнаментом (на ненасыщенных цветах).	урок	30	15	15
3.	Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами.	урок	27	15	12
4.	Этюд драпировки со складками.	урок	12	6	6
5.	Просмотр	урок	3	-	3
II полугодие					
6.	Эскизы натюрмортов в интерьере	урок	30	15	15
7.	Тематический натюрморт	урок	30	15	15
8.	Натюрморт с чучелом птицы.	урок	30	15	15
9.	Фигура человека	урок	12	6	6

Пятый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Этюды постановок с грибами и осенними листьями.	урок	12	6	6
2.	Осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента интерьера.	урок	30	15	15

3.	Натюрморт с предметами из стекла	урок	27	15	12
4.	Интерьер	урок	24	12	12
5.	Просмотр	урок	3	-	3
II полугодие					
6.	Тематический натюрморт бытового жанра.	урок	12	6	6
7.	Тематический натюрморт (декоративное решение)	урок	30	15	15
8.	Голова человека. Этюд	урок	12	6	6
9.	Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности, но близких по цвету.	урок	24	12	12
10.	Тематический натюрморт (итоговая работа)	урок	24	12	12

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В первые годы обучения задания даются на построение простых гармоний, в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы работы были более эмоциональными, редко используется черный цвет.

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт связываются со станковой композицией.

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического решения, передачу материальности и пространства, построения более сложной цветовой гармонии.

В четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим характером, углубляются знания о цветовой гармонии, тональности и колористическом решении, решение пространства и цельности.

В пятом классе углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и продолжительно вести работу над постановкой. Ставятся основные задачи академической живописи: передать точные цветовые

отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов.

Объем знаний, умений, навыков учащихся 1-2 года обучения.

1. Умение «лепить» форму цветом.
2. Владение основами цветоведения, знание основных терминов (цветовой круг, цвета теплые и холодные, хроматические и ахроматические, сближенные и контрастные, локальный цвет, основные и дополнительные цвета, тон).
3. Владение техническими приемами акварельной живописи: заливка, размывка, вливание цвета в цвет, работа по-сырому, а-ля прима, лессировка, мазок.
4. Знакомство с работами мастеров русского и зарубежного искусства.
5. Осознанное и осмысленное восприятие формата, ритма, закона соподчинения и контраста, целого и деталей, колористической целостности листа.
6. Умения видеть отношения, анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещенности.

Объем знаний, умений, навыков учащихся 3-4 года обучения.

1. Умение видеть отношениями, владение приемом «расфокусированного» зрения. Анализ влияния одного цвета на другой. Умение передать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещенности.
2. Владение техническими приемами работы акварелью и гуашью.
3. Умение последовательно вести этюд, брать большие цветовые отношения, передавать свето-воздушную среду, решать творческие задачи.
4. Владение навыками передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры, с выявлением планов, на которых они расположены.
5. Знакомство с живописными работами мастеров.
6. Умение выразить свое индивидуальное отношение к изображаемому, передать меру условности, «режиссуру» видения работы. При этом техническая сторона должна соответствовать творческой.

Объем знаний, умений, навыков учащихся 5 года обучения.

1. Дальнейшее развитие уровня учащихся.
2. Навыки эмоциональной передачи цветового богатства природы.
3. Грамотное нахождение цвето-тоновых отношений.
4. Повышение живописной культуры
5. Самоконтроль за формальной организацией живописной поверхности.

6. Повышение требований к смысловому содержанию постановки. При этом учитывается соответствие уровня подготовки выпускников требованиям, предъявляемым абитуриентам художественных учебных заведений.

Первый год обучения

1. Тема. Вводная беседа: «Предмет «Живопись». Материалы и принадлежности».

Знакомство с предметом, с техниками и материалами.

2. Тема. Основа цветоведения. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных.

3. Тема. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета. Тема «Листья». Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: смешение красок с черным цветом. Тема «Ненастье».

4. Тема. Приемы работы акварелью. Изучение свойств и возможностей акварели, приобретение практических навыков. Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, а la prima). Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

5. Тема. Приемы работы акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов. Копирование лоскутков тканей. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: тема «Морские камешки», «Мыльные пузыри».

6. Тема. Приемы работы акварелью. Изображение условно плоских предметов с натуры. Предметы расположены фронтально на уровне глаз рисующих. Приобретение навыка работы с натуры. (поиск нужного оттенка цвета на палитре, работа по сухой и увлажненной бумаге, заливки, вливание цвета, отдельный мазок; работа над деталями).

7. Тема. Локальный цвет. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Общие цветовые отношения. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет. Натюрморт из 2-3 простых предметов быта, различающихся по светлоте, цветовому тону и насыщенности. 2-3 этюда с различных постановок. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при холодном освещении.

8. Тема. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: монохром. Натюрморт из темных предметов, различных по форме, на светлом фоне.

9. Тема. Микронатюрморт. Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.) Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов. Выявление объема посредством светотени, выраженной цветом (светотеневые градации, рефлекс цветовой)

Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей по тому же принципу.

10. Тема. Микронатюрморт с введением предмета быта. Поиск цветовых и тональных отношений. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: Этюд цветов.

11. Тема. Натюрморт из 2-3 предметов быта с фруктами или овощами. С драпировкой без складок. Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Совершенствование техники акварельной живописи. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

12. Тема. Просмотр.

13. Натюрморт из 3 предметов быта с фруктами или овощами. С драпировкой без складок. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

14. Тема. Натюрморт в теплой цветовой гамме. 2-3 предмета с родственной цветовой окраской. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

15. Тема. Натюрморт из 2-3 предметов быта в холодной цветовой гамме на нейтральном фоне. Определить относительную теплохолодность предметов. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

16. Тема. Монохром. Натюрморт из 3-4 предмета быта на нейтральных светлых драпировках. Лепка формы тоном, передача глубины пространства. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

17. Тема. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Применение различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

18. Тема. Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приемов акварели, передача формы и материальности предметов. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

19. Тема. Фигура человека. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры человека. Использование акварели (монохром), бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

Второй год обучения

1. Тема. Этюды живых цветов. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюд цветов на нейтральном фоне.

2. Тема. Этюды овощей и фруктов. Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Использование акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды фруктов .

3. Тема. Натюрморт из 2-3 предметов быта. С вводом стекла. С предварительным этюдом. Развитие навыков по передаче цветовых отношений. Выражение характера формы силуэтом. Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне. Использование акварели (техника «по-сырому»), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне.

4. Тема. Монохром. Светлые предметы на темном фоне. С предварительным этюдом. Тональная гармония, пространственность. Вписать светлый предмет в темное окружение, передать форму предметов.

Самостоятельная работа: этюды с предметов быта.

5. Тема. Натюрморт из нескольких предметов быта. Светлый предмет на темном фоне. С предварительным этюдом. Колористическая цельность. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, совершенствование акварельных приемов. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд чайника.

6. Тема. Просмотр.

7. Натюрморт в теплой цветовой гамме. Свет холодный рассеянный.

Определение степени теплостудности родственных цветов в натюрморте.

Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы.

Влияние холодного света на цвет.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений .

8. Тема. Натюрморт в холодной цветовой гамме. Свет искусственный.

Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой. Натюрморт из двух предметов, различных по форме и цвету при боковом освещении. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

9. Тема. Живая модель.Этюд. Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Два этюда фигуры человека (в различных позах). Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

10.Тема. Натюрморт на контрастных цветовых отношениях.

Натюрморт в заданной цветовой гамме (красно-зелено-золотистая). Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд.

11. Тема. Несложный натюрморт из предметов быта, различных по материалу. Колористическая цельность. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глубины пространства. Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

Третий год обучения

1. Тема. Этюды с живых цветов на контрастных цветовых отношениях.

Развитие колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы с акварелью. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды цветов.

2. Тема. Этюды с натуры. Овощи, фрукты, грибы. Развитие представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пятен. Использование акварели (многослойная акварель, поэтапная работа над формой), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

3. Тема. Этюды с натуры. Ветки рябины. Достижение цветового единства.

Совершенствование акварельной техники. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды.

4. Тема. Натюрморт в ограниченной цветовой гамме. Темный предмет на

светлом нейтральном фоне. Вводится драпировка с орнаментом. Передача красками ограниченной палитры цветовые и тональные отношения.

Обобщенная передача формы цветом. Эту́д фигуры человека. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

5. Тема Натюрморт на контрастных цветовых отношениях. Вводится черная драпировка. «Теплый» предмет в холодном окружении, или холодный по цвету предмет в теплом окружении. Предметы подбираются на основе новой цветовой гаммы: золотисто-желтые, синие, фиолетовые цвета. Творческий подход к композиционному решению натюрморта. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией.

6. Тема. Два цветовых этюда одного натюрморта при различном освещении. Цельность колористического решения. Передача общее цветовое состояние среды, влияние цвета источника освещения на колорит. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с подобными натюрмортами.

7. Тема. Просмотр.

8. Знакомство с техникой гуаши. Упражнения. Несложные натюрморты в теплой, холодной и контрастной цветовой гамме . при постановке натюрмортов учитывать свойства гуаши. Цветотональные отношения. Различные приемы работы гуашью. Использование гуаши бумаги формата А4 –А3. Самостоятельная работа: упражнения гуашью.

9. Тема. Натюрморт в сближенной цветовой гамме. Натюрморт из предметов, различных по материалу (один предмет - белый). Поиск тонких цветовых и тональных отношений. Моделировка формы белого предмета. Использование гуаши, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

10. Тема. наброски кистью с фигуры человека. Фигура в разных поворотах, позах. Передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом. Использование акварели, гуаши, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

11.Тема. Живая натура. Тематическая постановка. Передать характер природы, движение, цветовую характеристику.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека по представлению.

12.Тема. Натюрморт из нескольких предметов быта с драпированными складками. Последовательное ведения длительной работы. Использование акварели, гуаши на выбор, бумаги формата А2.

Четвертый год обучения

1. Тема. Натюрморт из цветов, фруктов или овощей и 1-2 предметов быта. Цельность и декоративность колористического решения. Развитие

навыков и умений работы с акварелью. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

2. Тема. Натюрморт с гипсовым орнаментом (на ненасыщенных цветах). Грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка формы предметов, передача световоздушной среды. Натюрморт в различных техниках из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с картин натюрмортов известных отечественных и зарубежных художников

3. Тема. Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью. Ритмическое построение цветовых пятен. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

4. Тема. Этюд драпировки со складками. Применение на практике полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками.

5. Тема. Просмотр.

6. Эскизы натюрмортов в интерьере (венский стул, виолончель, ткань со складками). Передача глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: копирование с репродукций картин известных отечественных и зарубежных художников с подобной композицией.

7. Тема. Тематический натюрморт. Из четырех предметов, четких по цвету и различных по форме. Цветотональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых пятен. Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

8. Тема. Натюрморт с чучелом птицы. Грамотное последовательное ведение длительной постановки. Поиск интересного живописно-пластического решения. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов.

9. Тема. Фигура человека. Развитие навыков и умений рисования фигуры человека с индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета. Этюд фигуры человека в спокойной позе («За рукоделием», «За чтением» и т.п.) Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

Пятый год обучения

1. Тема. Этюды постановок с грибами и осенними листьями. Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3
Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

2. Тема. Осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента интерьера. Грамотное ведение длительной работы. Связь натюрморта с пространством интерьера. (с предварительным эскизом) с нестандартной точки зрения. Использование акварели (техника a la prima), бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента окна.

3. Тема. Натюрморт с предметами из стекла. Самостоятельное последовательное ведение длительной работы. Передача материальности предметов, лепка формы цветом. (2-4 стеклянных предмета, различные по цвету) в темной цветовой гамме. Использование акварели (многослойная акварель). Выбор формата с учетом композиции.

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

4. Тема. Интерьер. Поиск интересной композиции интерьера. Передача пространства. Фрагмент интерьера класса. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными растениями.

5. Тема. Просмотр.

6. Тематический натюрморт бытового жанра. Самостоятельное последовательное ведение работы. Передача материальности и характера предметов в среде. Использование акварели (техника a la prima), гуаши, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженными различиями материальности.

7. Тема. Декоративный натюрморт. Живописная композиция на основе трансформации натюрморта. Условно-пространственная трактовка формы. Ритмическое построение цветowych пятен. Использование гуаши, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов использования гармоничных сочетаний цветов.

8. Тема. Голова человека. Этюд. Выявление характерных особенностей модели. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

9. Тема. Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности, но близких по цвету. Сближенные отношения, цветовые нюансы. Использование в работе ограниченной палитры цветов. Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов.

10. Тема. Натюрморт из предметов различной материальности. Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. Передача материальности. Использование акварели (многослойная акварель), гуаши, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Требования к экзамену

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 4 учебных часов. В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотонная драпировка), в третьих-четвертых классах – комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- умело использовать приемы работы с акварелью;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта.

VI. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

3 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;

- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;
- 4 год обучения
- грамотно компоновать объекты в интерьере;
 - грамотно строить цветовые гармонии;
 - грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
 - грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
 - грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

1. Анализ цветового строя натюрморта.
2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков.
3. Выбор техники исполнения.
4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.
5. Выполнение картона.
6. Выполнение работы на формате в материале.

Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя

- посещение выставок;

- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- усиленное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

VIII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974

2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
6. Ганжало Т.А. статьи в журналах «Юный художник» №8,9 за 1989
7. Ганжало Т.А. Изобразительное искусство. Программа по живописи для детских художественных школ и художественных отделений школ искусств I-IV класс
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
11. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
12. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
13. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
14. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
15. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
16. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975

Учебная литература

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. – М.: Конец века, 1997
5. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
6. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
7. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968
8. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980