

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 8 им. А.В. Воробьёва г. Владивостока»**

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

**Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.01.УП.02. ЖИВОПИСЬ**

**Владивосток
2022**

<p>Одобрено</p> <p>Педагогическим советом МБУДО «Детская школа искусств № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока»</p> <p><u>«30»августа 2022 г.</u></p>	<p>Утверждаю</p> <p>И.о. директора МБУДО «Детская школа искусств № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока»</p> <p>Е.Г. Забродина</p> <p><u>«30» августа 2022 г.</u></p>
---	---

Разработчики:

Писарец Н.В. – преподаватель художественного отделения высшей квалификационной категории МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока».

Содержание

- I. Пояснительная записка
- II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации
- III. Учебно–тематический план
- IV. Содержание учебного предмета. Годовые требования
- V. Требования к уровню подготовки обучающихся
- VI. Формы и методы контроля, система оценок
- VII. Методическое обеспечение учебного процесса
- VIII. Список рекомендуемой литературы

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 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Данная программа по предмету «Живопись» предлагает содержание пятилетнего курса обучения детей, поступающих на художественное отделение детской школы искусств в возрасте 10-12 лет. Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях. Наряду с рисунком и композицией, живопись является одним из ведущих предметов в учебном процессе в детской школе искусств. Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по 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. Весь курс предмета “Живопись” включает в себя задания с постепенным усложнением задач. Длительные учебные постановки чередуются с кратковременными, что активизирует процесс обучения. Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Основным принципом обучения предмету является нераздельность процесса работы над цветом и формой, так как решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы. Предлагаемые в данной программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Помимо заданий, указанных в программе, педагог может предложить учащимся краткосрочные задания по усмотрению. Методическими ориентирами в построении данной программы стали индивидуально-деятельностный и системный подходы. На протяжении обучения ученик должен научиться видеть и передавать простейшие локальные цветовые отношения на плоских формах, учитывая тёплые и холодные цвета, далее формы

усложняются, появляются сложные цветовые отношения, рефлексы, пространственная воздушная среда (помещение, улица).

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» при 5 (6)-летнем сроке обучения реализуется 5-6 лет – с 1 по 5 (6) класс. Программа «Живопись» ориентирована на школьников 10-16 лет.

При реализации программы «Живопись» с 5(6)-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-6 классах – три часа, самостоятельная работа в 1-2 классах – два часа, в 3-6 классах – три часа.

Рекомендуемая продолжительность уроков – 45 минут.

Цель и задачи учебного предмета

Общая цель программы – это комплексное эстетическое развитие личности учащегося посредством обучения изобразительному искусству, совершенствование духовного мира и развитие художественных способностей учащихся.

Цель учебного предмета:

- Художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний;
- Способствовать подготовке грамотных учеников, знакомых с закономерностями формирования живописного изображения на плоскости;
- Формировать представление о различных живописных системах;
- Формировать пространственно- цветовое мышление в процессе обучения живописи;
- Систематизировать и обобщить имеющихся сведений о технологии и технике работы акварельными, гуашевыми красками.
- 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:

- формирование художественной культуры и цветового композиционного мышления у учащихся;

- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знаний разнообразных техник живописи;
- 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 последовательного ведения живописной работы;
- выработка профессиональных навыков в изобразительной работе различными материалами и в различных техниках;
- расширение понятий об изобразительном творчестве (декоративный, живописный подход к решению учебного задания).
 - 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 мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков – 45 минут.

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

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;
- 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).

В рамках предпрофессиональной образовательной программы эти методы являются наиболее продуктивными, основаны на проверенных методиках преподавания изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам художественного отделения.

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

Мастерская по живописи оснащена натурными столами, мольбертами, компьютером, предметами натурного 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). При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом обучения общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 1122 часа (в том числе, 594 аудиторных часов, 528 часов самостоятельной работы).

Экзамены проводятся с первого по четвертый класс во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет).

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов	
	Классы/полугодия													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	5	48	51	48	51	48	51	48	51	594	
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	32	34	32	3	48	51	48	51	48	51	48	51	528	
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	зачет	зачет	зачет		
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	8	96	102	96	102	96	102	96	102	1122	

I. 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 (6) лет.

Первый год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					

1	Вводное занятие Приёмы работы с акварелью	урок	5	2	3
2	Нюанс	урок	5	2	3
3	Виды контрастов	урок	5	2	3
4	Виды контрастов	урок	5	2	3
5	Световой контраст	урок	10	4	6
6	Характеристики цвета	урок	5	2	3
7	Цветовая гармония. Понятие о дополнительных цветах	урок	5	2	3
8	Характеристики цвета	урок	5	2	3
9	Трёхцветная и многоцветная гармония	урок	10	4	6
10	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6
11	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6

II полугодие

12	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6
13	Цветовой контраст (хроматический)	урок	15	6	9
14	Цветовой контраст (хроматический)	урок	10	4	6
15	Контрастная гармония (насыщенные цвета)	урок	10	4	6
16	Наброски людей	урок	5	2	3
17	Гармония по	урок	15	6	9

	общему цветовому тону				
18	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6
19	Итоговая работа	итоги	15	6	9
		итого	165	66	99

Второй год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Вводное занятие Гармония по общему цветовому тону	урок	15	6	9
2	Контрастная гармония (насыщенные цвета).	урок	10	4	6
3	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.	урок	15	6	9
4	Световой контраст (ахроматический)	урок	10	4	6
5	Контрастная гармония	урок	15	6	9
6	Гармония светлоте и насыщенности	урок	15	6	9

II полугодие						
7	Гармония по общему цветовому тону	урок	15	6	9	
8	Гармония по насыщенности и светлоте.	урок	15	6	9	
9	Фигура человека	урок	5	2	3	
10	Гармония по общему цветовому тону	урок	15	6	9	
11	Гармония по общему цветовому тону. Нюанс.	урок	15	6	9	
12	Фигура человека	урок	5	2	3	
13	Итоговая работа		15	6	9	
		итого	165	66	99	

Третий год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Вводное занятие Контрастная гармония (насыщенные цвета)	урок	24	12	12
2	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	24	12	12
3	Контрастная гармония (не насыщенные цвета)	урок	24	12	12
4	Гармония по общему цветовому	урок	18	9	9

	тону и насыщенности (ненасыщенные цвета)				
II полугодие					
5	Гармония по общему цветовому тону	урок	24	12	12
6	Контрастная гармония на ненасыщенных цветах	урок	18	9	9
7	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	18	9	9
8	Фигура человека	урок	6	3	3
9	Гармония по светлоте	урок	9	9	9
10	Итоговое задание	урок	24	12	12
		итого	198	99	99

Четвёртый год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Вводное занятие Контрастная гармония (насыщенные цвета)	урок	24	12	12
2	Гармония по общему цветовому тону (ненасыщенные цвета)	урок	24	12	12

3	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	30	15	15
4	Гармония по общему цветовому тону	урок	12	6	6
II полугодие					
5	Гармония по общему цветовому тону	урок	30	15	15
6	Гармония по насыщенности и светлоте.	урок	30	15	15
7	Нюансная гармония	урок	24	12	12
8	Итоговая работа	урок	24	12	12
		итого	198	99	99

Пятый год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Вводное занятие Гармония по общему цветовому тону, насыщенности	урок	24	12	12
2	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	24	12	12
3	Нюансная гармония	урок	36	18	18
4	Фигура человека	урок	12	6	6
II полугодие					
5	Гармония по общему цветовому тону	урок	30	15	15

6	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	30	15	15
7	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	18	9	9
8	Итоговое задание	урок	12	12	12
		итого	198	99	99

I. Содержание учебного предмета. Годовые требования

В первые годы обучения задания даются на построение простых цветовых и тональных отношений, в основном контрастных, с применением насыщенных ясных цветов. редко используется черный цвет.

В старших классах цветовые и тональные отношений разнообразнее. Они построены на нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Изображения фигуры человека и натюрморт в пространстве связываются со станковой композицией.

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью, гуашью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом: учётом 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 и умения в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме и цвету 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 всего строя работы.

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

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

К концу обучения, учащиеся настраиваются на самостоятельное ведение работы, создание индивидуального отношения к изображаемым натюрмортам, к умению технически реализовать замысел.

Первый год обучения

Тема 1 Вводное занятие. Характеристика цвета. Краткое знакомство с целями и задачами первого года обучения, правила техники безопасности, правила поведения на занятиях. Знакомство с материалами, правила организации рабочего места.

Тема 2. Приёмы работы с акварелью. Знакомство с цветовым кругом, ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Переходы одного цвета в другой, затемнение и осветление одного цвета, цветовая растяжка. Основные цвета: однотонная заливка, переход от светлого к тёмному, эффекты смешения трёх основных цветов. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков.

Акварель, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: выполнение растяжек, тема «туман, сумерки», формат А4.

Тема 3. Нюанс. Изображение плоских предметов. Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении. Использование акварели, бумага формата А3.

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

Тема 4. Виды контрастов. Конtrаст основных цветов, контраст по тёпло-холодности, контраст по насыщенности, контраст по тональности, контраст дополнительных цветов, контраст по количеству цвета, ахроматический контраст, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: Тема «Листья», «Бабочки», акварель, формат А4

Тема 5. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт 2 предмета различных по форме на светлом и тёмном фоне, контраст по тональности. Использование акварели, бумага формат А4 или А3.

Самостоятельная работа: натюрморт из темных предметов, различных по форме, на светлом фоне

Тема 6. Характеристики цвета. Упражнение: теплая и холодная гамма. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п.

Акварель, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

Тема 7. Цветовая гармония. Понятие о дополнительных цветах. Этюд из двух -трёх предметов простейшей формы (фрукты, овощи) на фоне дополнительных цветов к предметам (красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.). Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей, используя тот же принцип.

Тема 8. Характеристики цвета. Упражнение: теплая и холодная гамма. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п.

Акварель, бумаги формата А3 или А4.

Самостоятельная работа: пейзаж дождливой и солнечной погоды.

Тема 9. Трёхцветная и многоцветная гармония. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Постановка из 2-х предметов простейшей формы на цветном фоне (овощи, фрукты, цветы и т.д.). Поиск цветовых отношений, задание на решение декоративно-плоскостного натюрморта в многоцветной гармонии. Использование акварели, бумаги различных форматов. Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте.

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.

Тема 10. Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Постановка из 2-х предметов (овощи, фрукты) на нейтральном фоне. Даются понятия: локальный цвет, блик, тень, полутонь. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари, овощи, фруктов.

Тема 11. Гармония по общему цветовому тону. Понятие о цветовом рефлексе. Изменение цвета в зависимости от окружающей среды. Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4, А3.

Самостоятельная работа: школьное задание по памяти.

Тема 12. Гармония по общему цветовому тону. Понятие о цветовом рефлексе. Изменение цвета в зависимости от окружающей среды. Постановка из 2-х предметов в теплой или холодной гамме на нейтральном фоне. Передача формы предметов в зависимости от освещённости и окружающей среды.

Использование акварели, бумаги формата А4, А3

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

Тема 13. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на зеленом фоне). Постановка из 2-х несложных предметов (серых) на контрастном фоне. Передача цвета предметов в зависимости от фона. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюд подобного натюрморта.

Тема 14. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (фрукты, овощи) на контрастном фоне. Передача цвета предметов в зависимости от фона. Использование акварели, бумаги формата А4, А3.

Самостоятельная работа: школьный натюрморт по памяти.

Тема 15. Контрастная гармония (насыщенные цвета). Лепка формы с учётом цветовых и тональных отношений. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Применение различных приёмов акварели. Бумага формата А4, А3, акварель.

Самостоятельная работа: школьный натюрморт по памяти

Тема 16. Наброски людей. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Наброски(этюды) с фигуры человека. Выполняются акварельными красками (монохром). Бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

Тема 17. Гармония по общему цветовому тону. Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит», передача формы предметов цветом. Постановка из 3-х предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

Тема 18. Гармония по общему цветовому тону. Понятия «цветовая гамма», «колорит», передача формы предметов цветом. Постановка из 3-х предметов в сближенной цветовой гамме на цветным контрастном к предметам фоне. Самостоятельная работа: школьный натюрморт по памяти.

Тема 19. Итоговая работа. Контрольная постановка из 2- 3-х предметов.

Второй год обучения

Тема 1. Вводное занятие. Гармония по общему цветовому тону.

Краткое знакомство с целями и задачами второго года обучения. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Постановка из предметов с ясно выраженным цветом (овощи, фрукты, цветы, ветки с листьями, плодами) на нейтральном фоне. Передача оттенков локального цвета. Цветовая характеристика предметов и их связь с окружающей средой (соприкасание предметов с фоном).

Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд ветки с листьями (клён, берёза и т.п.) на нейтральном фоне.

Тема 2. Контрастная гармония (насыщенные цвета). Постановка из предметов домашнего обихода, овощей, фруктов на контрастном фоне (освещение боковое). Лепка формы предметов с учётом цветовых и тональных отношений. Этюд овощей или грибов, фруктов на контрастном фоне. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне.

Тема 3. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Характер формы – силуэт. Цветовые отношения. Постановка из нескольких (2-3 предмета) предметов, насыщенных по окраске и разной материальности на светлом фоне.

Использование акварели (техника «по сырому»), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне.

Тема 4. Световой контраст (ахроматический). Передача объёма, пространства и формы при соблюдении светотеневой проработки (блики, свет, полутень, тень, рефлекс). Различия тонов предметов и драпировки, передача пространства и бъёма. Постановка из 2-3-х предметов, различных по форме, тону и материалу, на светлом фоне, в технике гризайль. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

Тема 5. Контрастная гармония. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений. Передача изменений локального цвета предметов

на свету и в тени. Этюд предметов быта контрастных по цвету и форме на светлом фоне без складок. Совершенствование акварельных приемов, бумага формат А3.

Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

Тема 6. Гармония по светлоте и насыщенности. Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Постановка из 2-х предметов различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок. Использование предварительного эскиза. Бумага формат А3.

Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей на светлом фоне.

Тема 7. Гармония по общему цветовому тону. Передача тональных и цветовых отношений. Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок). Натюрморт из 2-3-х стеклянных предметов (банка, кувшин), на цветном фоне. Бумага различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне.

Тема 8. Гармония по насыщенности и светлоте. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глубины пространства. Постановка из 2-3-х предметов домашнего обихода в теплой гамме (освещение боковое), на тёмном фоне без складок. Передача пространства при соблюдении светотеневой проработки (блики, свет, полутень, тень, рефлекс). Предварительный эскиз. Акварель (техника *a la prima*), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

Тема 9. Фигура человека. Композиционное и цветовое решение фигуры человека, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Этюд фигуры человека (в различных позах).

Выполняются акварельными красками, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

Тема 10. Гармония по общему цветовому тону. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Постановка из 3-4-х предметов домашнего обихода (корзина, грибы) в холодной гамме или тёплой гамме (освещение боковое) на светлом фоне без складок. Акварель («по сырому»), бумага формат А3.

Самостоятельная работа: этюды с хлебопекарными изделиями.

Тема 11. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс. Закрепление навыков передачи материальности прозрачных предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Постановка из 3-х предметов с ясно выраженным цветом и цветным фоном. Предметы из прозрачного стекла. Бумага формат А3.

Самостоятельная работа: этюды предметов из стекла, различных по тону.

Тема 12. Фигура человека. Композиционное и цветовое решение фигуры человека, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Этюд фигуры человека (в различных позах).

Выполняются акварельными красками, бумага формат А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

Тема 13. Итоговая работа. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, кофейник). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Третий год обучения

Тема 1. Вводное занятие. Контрастная гармония (насыщенные цвета).

Краткое знакомство с целями и задачами третьего года обучения. Развитие колористического видения. Контрастные цветовые отношения. Постановка из живых цветов, овощей или фруктов.

Акварель, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

Тема 2. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Развитие представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Передача тонально-цветовых отношений. Постановка из нескольких предметов, различных по форме и цвету на нейтральном фоне. Использование эскиза. Акварель, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

Тема 3. Контрастная гармония (не насыщенные цвета). Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. Постановка из нескольких предметов, контрастных по тону и цвету, различных по фактуре (стекло, металл, ткань, дерево и т.д.) на тёмном фоне. Акварель, бумага формат А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

Тема 3. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (ненасыщенные цвета). Постановка из нескольких сближенных по цвету предметов на светлом фоне, тонкие цветовые отношения. Моделирование формы в тени. Акварель, бумага формат А3.

Самостоятельная работа: Натюрморт из предметов быта против света, копирование натюрмортов с подобной композицией.

Тема 4. Гармония по общему цветовому тону. Тонально-цветовое решение в теплой гамме. Цельность колористического решения, передача фактуры

предметов. Постановка из нескольких близких по окраске предметов с чучелом птицы.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.

Тема 5. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах. Тонально-цветовое решение. Постановка с крупным предметом на контрастном фоне. Предварительный эскиз. Акварель (многослойная акварель), бумага формат А2.

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

Тема 6. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое построение цветовых пятен. Постановка из нескольких предметов, различных по материалу (стекло, металл, ткань, дерево и т.д.) на цветном фоне. Передача фактуры материала цветом. Атрибуты искусства в тёплой гамме. Акварель, бумага формат А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

Тема. 7 Фигура человека. Наброски фигуры человека. Передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом. Этюд фигуры человека. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

Тема 8. Гармония по светлоте. Последовательное ведение длительной работы. Лепка формы цветом. Постановка в светлой тональности. Натюрморт в светлой тональности. Акварель, бумага формат А2. Предварительный эскиз.

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

Тема 9. Итоговое задание. Передача материальности, композиционный центр, лепка формы цветом. Натюрморт с чучелом птицы.

Четвёртый год обучения

Тема 1. Вводное занятие. Контрастная гармония (насыщенные цвета).

Краткое знакомство с целями и задачами четвёртого года обучения. Постановка с живыми цветами, листьями, овощами или фруктами, на контрастном фоне с драпировками. Акварель, бумага формат А3.

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

Тема 2. Гармония по общему цветовому тону (ненасыщенные цвета).

Лепка формы предметов цветом, передача световоздушной среды. Сочетание цветовых отношений. Постановка из 3-4 предметов, различных по материалу, с более сложной по фактуре тканью (шелк, бархат и т.д.), драпировкой и гипсом. Использование эскиза. Акварель, бумага формат А2.

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

Тема 3. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Последовательное ведение длительной постановки. Ритмическое построение цветовых пятен. Постановка с крупным предметом быта, фруктами, овощами, с фактурной тканью (шелк, бархат и т.д.). Акварель, бумага формат А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

Тема 4. Гармония по общему цветовому тону. Лепка формы цветом, передача материальности. Этюд драпировки со складками. Акварель, бумага различного формата.

Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками.

Тема 5. Гармония по общему цветовому тону. Передача глубины пространства. Ритмическое построение цветовых пятен. Постановка из 3-4-х предметов с ясно выраженным цветом, цветным фоном и элементами интерьера. Эскизы натюрмортов в интерьере (венский стул, виолончель, ткань со складками). Акварель, бумага различного формата.

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

Тема 6. Гармония по насыщенности и светлоте. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых пятен.

Тематическая постановка из 3-4-х предметов, разнообразных по фактуре, четких по цвету и различных по форме. Акварель, бумага формат А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов

Тема 7. Нюансная гармония. Грамотное последовательное ведение длительной постановки. Постановка из нескольких предметов, различных по материалу, более сложных по фактуре, с чучелом птицы. Акварель, бумага формат А2.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов.

Тема 8. Итоговая работа. Ритмическое построение цветовых пятен. Сочетание цветовых отношений. Постановка из 3-4-х предметов, разнообразных по фактуре на светлом фоне. Акварель, бумага формат А2.

Пятый год обучения

Тема 1. Вводное занятие. Гармония по общему цветовому тону, насыщенности. Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов. Краткое знакомство с целями и задачами пятого года обучения. Постановка с драпировками, живые цветы, листья,

овощи или фрукты, грибы. Передача фактуры предметов. Акварель, бумага формат А3.

Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

Тема 2. Гармония по насыщенности и светлоте. Самостоятельное последовательное ведение длительной работы. Передача материальности предметов, лепка формы цветом. Постановка из 3-4 предметов, различных по материалу и цвету (стекло), с более сложной по фактуре тканью (шелк, бархат и т.д.), драпировки в тёмной цветовой гамме. Выбор формата с учетом композиции.

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

Тема 3. Нюансная гармония. Грамотное ведение длительной работы. Связь натюрморта и пространства интерьера. Постановка из нескольких предметов, различных по материалу (осенний натюрморт из плодов и овощей) с введением фрагмента интерьера. Предварительный эскиз. Использование акварели (техника *a la prima*), бумага различного формата.

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

Тема 4. Фигура человека. Этюды фигуры человека. Передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом. Акварель, бумага различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

Тема 5. Гармония по общему цветовому тону. Самостоятельное последовательное ведение работы. Передача материальности и характера предметов в среде. Постановка из 3-4-х предметов с ясно выраженным цветом и цветным фоном (задание на решение декоративно-плоскостного натюрморта). Тематический натюрморт бытового жанра. Акварель, бумага формат А2, А3.

Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженными различиями материальности.

Тема 6. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Грамотное построение цветовых и тональных отношений. Ритмическое построение цветовых пятен. Постановка из нескольких предметов, различных по фактуре, цвету и форме. Натюрморт с введением гипсовой маски или орнамента. Акварель, бумага формат А2.

Самостоятельная работа: этюды 2-3 белых предметов на различном фоне.

Тема 7. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Самостоятельное последовательное ведение длительной работы. Передача материальности

предметов, лепка формы цветом. Постановка из нескольких предметов, различных по материальности и цвету, сложных по фактуре и форме. Сближенные отношения, цветовые нюансы. Натюрморт с предметами из стекла (2-4 стеклянных предмета, различные по цвету) в темной цветовой гамме. Выбор формата с учетом композиции.

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

Тема 8. Итоговое задание. Грамотное построение цветовых и тональных отношений. Передача «большой формы», пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветовых пятен. Постановка из 3-4-х предметов, разнообразных по фактуре, различных по тону и форме. Использование акварели, бумаги формата А2.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

Знание свойств живописных материалов, их возможностей и качеств;

Знание художественных свойств цвета, основных возможностей создания цветового строя;

Умение видеть и передавать цветовые и тональные отношения в условиях воздушно-пространственной среды;

Умение изображать объекты предметного мира, фигуру человека;

Умение раскрывать живописно-пластическое решение в творческих работах;

Навыки ведения последовательной живописной работы;

Навыки в использовании живописных материалов и техник.

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 однотоновая 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.

I. 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.

Основными видами контроля полученных умений и навыков по предмету, а также формами промежуточной и итоговой аттестации являются просмотры и выставки.

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).

Дополнительно к практическим заданиям в содержание курса вводится анализ рисунков мастеров русской реалистической школы посредством показа репродукций, посещение художественных галерей, выставок современных художников.

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих навыков и умений:

1 класс

- грамотно компоновать предметы в листе;
- грамотно передавать пропорции предметов;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать материальность простых гладких и матовых поверхностей.

2 класс

- 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 класс

- 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;

4 класс

- грамотно компоновать объекты в натюрморте и 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 класс

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

С учётом данных критериев выставляются оценки:

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

4 («хорошо») – ставится при условии не выполнения 1-2 пунктов из критериев;

3(«удовлетворительно») – при невыполнении 3-4 пунктов критериев.

VII. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в данной программе темы заданий следует принимать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии.

Необходим натурный материал, специальная литература, иллюстративный материал.

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 ведётся как правило акварельными красками. Допускается применение гуашевых и масляных красок. Техника и формат обсуждаются с преподавателем.

Для хорошего усвоения программы рекомендуется занятия для самостоятельного обучения, в которые входят: посещение выставок, поиск материала в интернет ресурсах, выполнение этюдов в домашних условиях, копирование шедевров мирового наследия, выполнения аудиторных заданий по памяти.

Средства обучения

Материальные (аудитория, специальное оборудование, мебель, натюрмортный фонд), наглядно-плоскостные (методические пособия, фонд работ учащихся, иллюстрации), демонстрационные (муляжи, чучела птиц, животных, натюрмортный фонд), электронные образовательные ресурсы (мультимедийные энциклопедии, сетевые 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. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
5. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977
7. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
9. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
10. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
11. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
12. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
13. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
- 14.
15. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
16. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

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. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968

9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980