

СОДЕРЖАНИЕ стр.

I. Пояснительная записка ………………………………………………….. 3

1. Характеристика учебного предмета ………………………….…….….. 3

2. Срок реализации учебного предмета «Живопись» ..…………………. 3

3. Объем аудиторного времени по на реализацию учебного предмета

«Живопись» ....……………………..………………… 3

4. Форма и режим учебных занятий ………………………..…………….. 3

5. Цель и задачи учебного предмета «Живопись» ………………………. 4

6. Методы обучения ……………………………………………………….. 4

7. Материально-технические условия реализации учебного предмета … 4

II. Содержание учебного предмета «Живопись» ....……………… 5

1. Учебно-тематический план ....……………………… 5

2. Темы и содержание выполняемых работ ....………………… 6

III. Требования к уровню подготовки обучающихся …………………… 8

IV. Формы и методы контроля, система оценок ………………………… 8

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание ………………………….. 8

2. Требования к итоговой аттестации .……………………………………. 8

3. Критерии оценки ………………………………………………………… 9

V. Методическое обеспечение учебного процесса …………………..…… 9

1. Методические рекомендации преподавателям …………….………….. 9

2. Средства обучения ……………………………………………………….. 9

3. Список рекомендуемой методической литературы …….……………… 10

4. Список рекомендуемой учебной литературы ……………………..……. 11

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеобразовательных программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, с учетом примерных программ для отделений изобразительного искусства ДШИ[[1]](#footnote-1) и многолетнего опыта преподавания изобразительного искусства в детских школах искусств.

Программа «Живопись» входит в цикл учебных дисциплин дополнительной общеразвивающей программы (далее по тексту - ДОП) «Основы изобразительного искусства». Предметы данной ДОП − «Рисунок», «Живопись», «Композиция» − дополняют друг друга и изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира учащимися.

Большое внимание в процессе обучения детей живописи уделяется цветовым отношениям, строящимся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем программы учебного предмета отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», «Интерьер», где ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

2. Срок реализации учебного предмета «Живопись»

Программа учебного предмета «Живопись» предназначена для детей 11-17 лет и рассчитана на 1 год обучения.

3. Объем аудиторного времени на предмет «Живопись»

Занятия по предмету «Живопись» проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность урока – 45 минут.

Учебным планом на реализацию Программы предусмотрено 33 академических часа в год.

Возможна также самостоятельная (внеаудиторная) работа учащихся, которая может быть использована на выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

4. Форма и режим учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Живопись» проводятся в мелкогрупповой форме численностью групп от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

5. Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Живопись» являетсяхудожественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретения им в процессе обучения знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ.

Задачи учебного предмета:

– приобретение детьми знаний о свойствах живописных материалов, их возможностях и эстетических качествах;

– приобретение детьми знаний, умений и навыков в области художественных и эстетических свойств цвета и разнообразных техник живописи;

– формирование умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

– формирование умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

– формирование навыков в использовании основных техник и материалов, а также последовательного ведения живописной работы;

– воспитание трудолюбия и интереса к занятиям изобразительным творчеством, к культурно-художественной жизни города и искусству в целом.

6. Методы обучения

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

* словесный (объяснение, беседа, рассказ);
* наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
* объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
* частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
* практический (выполнение упражнений, этюдов и т.п.);
* творческий (творческие задания, участие детей в конкурсах).

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

7. Материально-технические условия реализации учебного предмета

Занятия по предмету «Живопись» проводятся в мастерской, оснащенной натурными столами, мольбертами, компьютером, предметами натурного фонда. Для обучающихся и преподавателей, работающих по данной программе, в ДШИ № 28 имеются печатные и электронные издания основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественные альбомы.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к данным фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЖИВОПИСЬ»

1. Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Вид учебного занятия		Кол-во часов
I полугодие				
	Характеристика цвета. Орнамент с основными и составными цветами.		урок	1
	Характеристика цвета. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Пейзаж с закатом солнца		урок	1
	Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.		урок	1
	Приемы работы с акварелью. Отработка основных приемов (заливка, мазок).		урок	1
	Приемы работы с акварелью. Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, a la prima)**.**		урок	1
	Приемы работы с акварелью. Копирование лоскутков тканей.		урок	2
	Нюанс. Изображение драпировок.		урок	2
	Световой контраст (ахроматический контраст). Натюрморт из светлых предметов различной формы на темном фоне.		урок	2
	Цветовая гармония. Полярная гармония. Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах		урок	1
	Трехцветная и многоцветная гармония. Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии**.**		урок	2
	Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне.		урок	2
II полугодие				
	Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы и фруктами		урок	2
	Гармония по общему цветовому тону. Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне.		урок	2
	Цветовой контраст (хроматический). Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне).		урок	3
	Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Натюрморт на контрастном цветовом фоне.		урок	3
	Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне.		урок	2
	Фигура человека в интерьере. Этюды с натуры фигуры человека.		урок	3
	Контрольный урок. Этюд натюрморта с натуры.		урок	2
	Итого за год			33

2. Темы и содержание выполняемых работ

1. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Орнамент с основными и составными цветами. Применение лессировок. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

2. Тема. Характеристика цвета. 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.Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

3. Тема. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета. Закрепление знаний о возможностях 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 с акварелью. Использование возможностей акварели**.** Отработка основных приемов (заливка, мазок).Этюды перьев птиц, коры деревьев и т.п.Использование акварели, бумаги формата А4.Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

5. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели**.** Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, a la prima)**.** Этюд с палитрой художника. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды природных материалов (шишки, коряги, ракушки и т.п.)

6. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели**. О**тработка основных приемов. Копирование лоскутков тканей.Использование акварели, бумаги формата А4.

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

7. Тема. Нюанс. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении.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. Цветовая гармония. Полярная гармония. Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета».Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.)Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов.

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

10. Тема. Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цветовых отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии.Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии**.** Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений.Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах**.** Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на предметы.Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения**.** Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне**.** Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

13. Тема. Гармония по общему цветовому тону. 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.

14. Тема. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы**.** Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона**.** Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

15. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Применение различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

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

17. 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**.**

18. Контрольный урок. Живопись. Этюд натюрморта с натуры.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатомосвоения 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.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. 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 на занятиях 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 и итоговой аттестации:

* творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
* выполнение творческой работы (проводится в счет аудиторного времени).

2. Требования к итоговой аттестации

Итоговую аттестацию 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.

2. Критерии оценки

При оценивании работ учащихся учитываются следующие умения и навыки:

- 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;

С учетом данных критериев выставляются оценки:

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

4 («хорошо») - при условии невыполнения 1-2 пунктов данных критериев;

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. 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 натурного 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;

- посильное копирование шедевров мирового искусства;

- выполнение аудиторных заданий по памяти.

2. 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.

3. Список рекомендуемой методической литературы

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: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

4. Список рекомендуемой учебной литературы

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

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003 [↑](#footnote-ref-1)