

**государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Свердловской области
«Октябрьская детская школа искусств»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

Предметная область
ПО.01. ХДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.01.УП.05. ЖИВОПИСЬ**

Срок реализации программы: 5 лет

п. Октябрьский
2019

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;

Цели и задачи учебного предмета;

Срок реализации учебного предмета;

Сведения о затратах учебного времени;

Форма проведения учебных аудиторных занятий;

Обоснование структуры программы учебного предмета;

Методы обучения;

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета

Учебно - тематический план;

Содержание тем;

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Требования к уровню подготовки учащихся;

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Критерии оценки;

V. Список литературы и средств обучения

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 дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

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

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем, рассчитана на 5 лет обучения, посвящена ознакомлению обучающихся с видами живописи, основами цветоведения, с техническими навыками работы с цветовыми отношениями. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Учебный предмет «Живопись» - часть общего комплекса учебных предметов в ДШИ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Поэтому знания, полученные на этом предмете, реализуются при решении художественно - композиционных задач на уроках по учебным предметам скульптуре, композиции, рисунку. Изучение предмета призвано расширить представления обучающихся о диапазоне художественных средств и многообразии художественных решений, помогая им овладевать навыками художественного воплощения в материале собственных жизненных впечатлений и наблюдений. Знания и представления детей, полученные на занятиях по предмету «Живопись» необходимы на других смежных учебных предметах. Знания по теории живописной грамоты: цвет, форма, детали и их соподчинение, нюансы освещения и состояния, характер поверхностей предметов, обучающиеся смогут применить в композиции.

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям.

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.

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. Создание условий для раскрытия творческого потенциала ребенка, формирование его нравственно - личностных качеств, эстетического и художественного воспитания через приобретение знаний и практических навыков живописной грамоты.

Задачи программы:

Образовательные

- научить обучающихся раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;

- научить обучающихся использовать изобразительно-выразительные возможности живописи;
- познакомить обучающихся с разнообразными техниками живописи;
- познакомить с художественными и эстетическими свойствами цвета, основными закономерностями создания цветового строя;
- научить видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- научить изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- научить пользоваться основными техниками и материалами;
- научить последовательному ведению живописной работы;

Развивающие

- выработать у обучающихся навык самостоятельно применять различные художественные материалы и техники;
- развить у обучающихся познавательно-творческую активность;
- расширить у обучающихся ассоциативные возможности мышления,
- развить у обучающихся творческое мышление и творческие способности;
- выработать у обучающихся умения анализировать произведения искусства, давать оценку своей работе;

Воспитательные

- сформировать у обучающихся нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;
- сформировать художественный вкус, способность видеть, чувствовать и воспринимать красоту.

3. 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 1-2 классах – три часа в неделю, 3-5 класса два часа. Самостоятельная работа в 1-5 классах – два часа.

Таблица 1

№	Виды учебной деятельности	Классы					Всего
		1	2	3	4	5	
1.	Аудиторная работа	3	3	2	2	2	396
2.	Самостоятельная работа	2	2	2	2	2	330
3.	Максимальная нагрузка	165	165	132	132	132	726

Учебный предмет «Живопись» при 8-летнем сроке обучения реализуется 5-6 лет – с 4 по 8 класс.

При реализации программы «Живопись» с 8 -летним сроком обучения: аудиторные занятия по живописи в 4-6 классах – три часа, в 7-8 классах – четыре часа; самостоятельная работа в 4-6 классах – два часа, 7-8 классы – 3 часа.

Таблица 2

№	Виды учебной деятельности	Классы					Всего
		4	5	6	7	8	
1.	Аудиторная работа	3	3	3	4	4	396
2.	Самостоятельная работа	2	2	2	3	3	330
3.	Максимальная нагрузка	165	165	132	132	132	726

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек), продолжительностью уроков – 40 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 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);
- сравнение;
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
- метод анализа и синтеза.

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:

- анализ цветового строя натюрморта.
- анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков.
- выбор техники исполнения.

- варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.

Работа, как правило, ведется акварельными красками и гуашью, но при желании обучающихся некоторые работы можно выполнять масляными красками. Техника исполнения и формат работы обсуждается с обучающимися индивидуально, в зависимости от уровня подготовки. 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.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Для реализации данной программы необходимы определенные материально-технические условия. Учебная аудитория, предназначенная для изучения предмета «Живопись», предполагает оснащение учебной мебелью (мольберты, подиумы, доска, столы, стулья, стеллажи, шкафы). Для демонстрации зрительного ряда необходимо наличие репродукций известных произведений мирового искусства, наглядные пособия по темам. В школе имеется натюрмортный фонд. Выставки проводятся в фойе детской школы искусств.

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Собран учебно-методический фонд работ выпускников школы, который ежегодно пополняется новыми работами.

Созданы наглядные пособия по цветоведению: схемы и таблицы «Цветовой круг», «Тепло-холодные цвета»; дидактические пособия по методике ведения заданий («Поэтапное ведение работы над натюрмортом») и т.п.

II. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план программы предмета «Живопись» содержит объем часов, соответствующий реализации предпрофессиональной программы «Декоративно - прикладное искусство» с нормативным сроком реализации 5 лет.

1. Учебно-тематический план

1 год обучения

Таблица 2

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 полугодие					
Часть I. Живописная грамота.					
Раздел 1. Знакомство с живописными средствами.					
1.	Хроматические цвета.	урок	10	4	6
2.	Основные и составные цвета.	урок	5	2	3
3.	Растяжка трёх основных цветов - от тёмного к светлому, от насыщенного до мало насыщенного цвета.	урок	5	2	3
4.	Тёплая и холодная гамма. Теплохолодность в цвете.	урок	10	4	6
5.	Копирование лоскутка ткани, (ткань в 2-3 цвета, имеющая несложный орнамент)	урок	10	4	6
Раздел 2. Этюды с натуры.					
6.	Этюды с осенних листьев.	урок	10	4	6
7.	Объем. Яблоко.	урок	5	2	3
8.	Драпировка в трёх плоскостях.	урок	5	2	3
9.	Этюд овощей или	урок	10	4	6

	фруктов.				
10.	Этюд животного по памяти.	урок	9	4	5
	Просмотр творческих работ.	контроль ный урок	1	-	1
2 полугодие					
Раздел 3. Влияние освещения и среды на предмет.					
11.	Влияние среды на белый предмет.	урок	10	4	6
12.	Натюрморт с белым предметом.	урок	10	4	6
13.	Натюрморт с крупным предметом быта и овощами в тёплой гамме.	урок	10	4	6
14.	Натюрморт с предметами предыдущего натюрморта, но в холодной гамме.	урок	10	4	6
15.	Натюрморт из двух предметов, различных по массе.	урок	15	6	9
16.	Этюд фруктов на нюанс.	урок	10	4	6
17.	Контрольная постановка. Натюрморт из двух-трёх предметов быта с драпировками (без складок)	урок	19	8	11
	Просмотр творческих работ.	контроль ный урок	1	-	1
Всего			165	66	99

2 год обучения

Таблица 3

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

Раздел 4. Колорит.					
1.	Этюды овощей (фруктов).	урок	5	2	3
2.	Влияние среды на предмет.	урок	10	4	6
3.	Натюрморт из трёх предметов на сближенные цветовые отношения.	урок	30	12	18
4.	Натюрморт в контрастных цветовых отношениях.	урок	20	8	12
5.	Этюд с предметов быта из стекла.	урок	5	2	3
6.	Натюрморт из двух простых предметов быта из стекла.	урок	9	4	5
	Просмотр творческих работ.	Контрольный урок	1	-	1
2 полугодие					
7.	Натюрморт в тёплой цветовой гамме при холодном освещении.	урок	15	6	9
8.	Натюрморт в холодной цветовой гамме при тёплом освещении.	урок	15	6	9
9.	Натюрморт на контрастные цветовые отношения	урок	25	10	15
10.	Этюд цветочного горшка.	урок	10	4	6
11.	Контрольная постановка. Натюрморт из двух - трёх предметов быта и двух драпировок.	урок	19	8	11
		контрольный урок	1	-	1
Всего			165	66	99

3 год обучения

Таблица 4

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 полугодие					
Часть II. Методика ведения учебной работы.					
Раздел 5. Складки.					
1.	Осенний натюрморт (цветы, фрукты).	урок	12	6	6
2.	Изображение драпировки со складками в трёх плоскостях.	урок	12	6	6
3.	Натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой.	урок	12	6	6
Раздел 6. Знакомство с техникой гуаши.					
4.	Натюрморт из простых по форме и ясных по тону предметов быта.	урок	12	6	6
5.	Тематический натюрморт (на передачу материальности со стеклянным предметом)	урок	15	8	7
	Просмотр творческих работ	контрольный урок	1	-	1
2 полугодие					
6.	Изменение колорита в разное время суток.	урок	12	6	6
7.	Натюрморт на состояние.	урок	12	6	6
8.	Фигура человека (сидячая, стоячая).	урок	12	6	6
9.	Этюд с фигурой человека.	урок	12	6	6
10.	Натюрморт с букетом.	урок	12	6	6
11.	Натюрморт тематический: «Дары леса»	урок	7	4	3
	Просмотр творческих работ	контрольный урок	1	-	1
Всего			132	66	66

4 год обучения

Таблица 5

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь	Самостоя	Аудиторные

			ная учебная нагрузка	тельная работа	занятия
1 полугодие					
Часть III. Творческое самовыражение.					
Раздел 7. Образное решение натуры.					
1.	Натюрморт на сближенные цветовые отношения.	урок	20	10	10
2.	Натюрморт в тёплой цветовой гамме.	урок	20	10	10
3.	Натюрморт тематический (лепка форм)	урок	23	12	11
		контрольный урок	1	-	1
2 полугодие					
4.	Этюд головы с натуры.	урок	24	12	12
5.	Портрет человека (на образ).	урок	20	10	10
6.	Тематический натюрморт.	урок	23	12	1
	Просмотр творческих работ	контрольный урок	1	-	1
Всего			132	66	66

5 год обучения

Таблица 6

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 полугодие					
Часть I. Живописная грамота.					
Раздел 1. Знакомство с живописными средствами.					
1.	Этюды цветов.	урок	32	16	16
2.	Тематический натюрморт из предметов различных по фактуре (стекло, керамика и т.д.)	урок	33	16	15
3.	Просмотр творческих	контрольный	1	-	1

	работ	урок			
2 полугодие					
4.	Тематическая постановка с фигурой в интерьере.	урок	24	12	12
5.	Натюрморт с крупными предметами быта в интерьере.	урок	24	12	12
6.	Этюды простых натюрмортов в технике «по сырому»	урок	24	12	12
7.	Контрольный натюрморт. Контрастные цветовые отношения.	урок	30	15	15
Всего			132	66	66

2. Содержание тем

1 год обучения.

Часть I. Живописная грамота.

Раздел 1. Знакомство с живописными средствами.

Тема 1. Хроматические цвета.

Правила работы с красками. Изучение возможности техники акварели. Знакомство с ахроматическими и хроматическими. Использование акварели, бумаги формата А 4.

Отработка основных приёмов работы акварелью в упражнениях (лессировка, заливка, мазок, отмывка).

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение упражнений по основным приёмам акварели, для закрепления материала.

Тема 2. Основные и составные цвета.

Упражнение «Горы». Закрепление приёмов работы акварелью. Получение из основных цветов - составные цвета. Выполнение упражнения на получение

составных цветов из основных. Орнамент с основными и составными цветами.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение упражнений по основным и составным цветам, для закрепления материала.

Тема 3. Тонально-цветовые заливки плоскостей.

Развитие представления о локальном цвете и нюансах Растяжка трёх основных цветов - от тёмного к светлому, от насыщенного до малонасыщенного цвета. Работа с палитрой.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение упражнений. Заливка заданных фигур.

Тема 4. Тёплая и холодная гамма цвета. Теплохолодность в цвете.

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.

Упражнение «Лес». Изучение и закрепление навыков в работе с акварелью.

Переход тёплого в холодный

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение цветовых растяжек от холодного цвета к тёплому.

Тема 5. Копирование лоскутка ткани (ткань в два-три цвета, имеющая несложный орнамент).

Последовательность ведения работы; использование палитры, нахождение нужного цвета и тона. Объяснение понятий «насыщенность», «цветовой тон», «светлота».

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: упражнения по нахождению нужных цветов и оттенков.

Раздел 2. Этюды с натуры.

Тема 6. Этюды осенних листьев. Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Использование приёмов работы акварелью; умение последовательно вести работу. Закрепляем понятия «основной цвет», «составной цвет»; оттенки единого цвета. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: небольшой этюд в теплых тонах.

Тема 7. Объем. Яблоко. Контрастная гармония. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, совершенствование акварельных приемов. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предмета на свету и в тени, взаимодействие цветов.

Выполнение этюда с натуры красного яблока без фона, с направленным, боковым освещением. Передаём градацию световых и цветовых отношений на поверхности формы – свет, блик, полутон, собственную тень, рефлекс. Отрабатываем понятие «лепка формы»

Формат: А 4

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: упражнения: «лепка формы » несольких овощей и фруктов по желанию.

Тема 8. Драпировка в трёх плоскостях. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Использование акварели (техника a la prima), Изображение драпировки без складок.

Освещение верхнее, боковое. Разбираем представление о локальном цвете, его оттенках; понятие «среда», «пространство». Отрабатываем приёмы работы акварелью.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: небольшие этюды одного предмета.

Тема 9. Этюд овощей или фруктов (яблоко, груша, хурма, гранат и т.п.). Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Применение различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Нейтральный цветовой фон. Рефлекс. Закрепляем навыки в работе с акварелью.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: небольшие этюды одного предмета.

Тема 10. Этюд животного по памяти. Формирование навыков создания целостности образа и колорита при изображении животного. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений. Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью.

Выполнить этюд животного по представлению. Передать общую пластику формы, объёма с учётом светотеневых отношений. Закрепляем навыки в работе с акварелью.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: наброски домашних животных.

Раздел 3. Влияние освещения и среды на предмет.

Тема 11. Влияние среды на белый предмет.

Выполнение двух этюдов:

- белый предмет на тёплом фоне
- белый предмет на холодном фоне.

Отражение оттенков окружающей среды в белом предмете. Отрабатываем умения и навыки передавать цветность теней и рефлексов. Лепка формы.

Формат: А4 + А4

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: упражнение на цветность теней и рефлексов.

Небольшие этюды с белым предметом на разных фонах.

Тема 12. Натюрморт с белым предметом.

Несложный натюрморт из двух предметов (белый кувшин + 1 фрукт)

на фоне двух драпировок не образующих складок.

Одна драпировка фоновая – нейтральная по тону и цвету, лежащая драпировка контрастная. Анализ влияния освещения и окружения на предметы и влияние предмета на предмет (рефлексные связи). Понятие контраста.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: этюд с белым предметом на разноцветном фоне.

Тема 13. Натюрморт с крупным предметом быта и овощами (муляжи) (крынка, морковь, свекла и т.п.), конкретными по тону, в тёплой цветовой гамме. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью. Ритмическое построение цветowych пятен. Освоение понятий «цветовая гамма», использование понятия «дополнительные цвета». Цельность пространственной среды и предметов, лепка форм.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: небольшие этюды в общей цветовой гамме.

Тема 14. Натюрморт с предметами предыдущего натюрморта, но в холодной цветовой гамме.

Понятие «цветовая гамма», проработка форм, объектов предметов, решение пространства.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: небольшие этюды в общей цветовой гамме.

Тема 15. Натюрморт из двух предметов, различных по массе.

Один предмет призматической формы, другой конический (корзинка, кружка и т.п.) Контрастный цветовой фон, чёткие тональные отношения.

Последовательное ведение работы с учётом цветовых и тональных отношений, передачи пространства и объёма предметов.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: упражнения по изображению контрастных цветов в общей цветовой гамме.

Тема 16. Этюд фруктов на нюанс. Гармония по общему цветовому тону. Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приемов акварели, передача формы и материальности предметов, тонких цветовых и световых оттенков (нюансов). 3-4 фрукта разные по тону, но сближенные по цвету.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: упражнение на разные тона одного цвета.

Тема 17. Натюрморт из двух – трёх предметов быта с драпировками (без складок).

Контрольная постановка на проверку приобретённых знаний и навыков, полученных в первом классе.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: **Натюрморт из двух – трёх предметов быта с драпировками (без складок).**

2 год обучения.

Раздел 4. Колорит.

Тема 1. Этюды овощей (фруктов). Обобщённая лепка формы предметов с учётом различных цветовых и тональных отношений. Отработка умений в работе с акварелью.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: Упражнения на отработку умения работать акварелью.

Тема 2. Влияние среды на предмет. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона.

Выполнение двух упражнений:

- Тёплый предмет вписываем в холодную среду.
- Холодный предмет вписываем в тёплую среду.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: небольшие этюды в общей цветовой гамме.

Тема 3. Натюрморт из трёх предметов на сближенные цветовые отношения. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте.

Предметы (крынка, овощи, фрукты) чётко различаются по тону. Тон ровный, предметы в тёплой гамме; фон с холодным оттенком и светлее предметов. Метод последовательных лессировок.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: этюд с использованием акварели одного цвета, с применением разных тонов.

Тема 4. Натюрморт в контрастных отношениях. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Развитие колористического видения.

Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы с акварелью. Работа над натюрмортом из двух трёх предметов быта и драпировок, построенный на контрастных цветовых отношениях.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: этюд, построенный на контрастных цветовых отношениях.

Тема 5. Этюд с предметом быта из стекла.

Передать материальность предмета с использованием сочетания технических приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка и мазок)

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: упражнения по изображению стекла.

Тема 6. Натюрморт из двух простых предметов быта из стекла.

Один предмет матовый, с гладкой поверхностью, другой с глянцевой поверхностью. Гармония по общему цветовому тону. Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок). Решить возможностями акварели различия фактур предметов с учётом влияния среды на поверхности предметов.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: этюд с предметом из стекла.

Тема 7. Натюрморт в тёплой цветовой гамме при холодном освещении. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона.

Два-три предмета, близкие по материальности (матовые поверхности) на нейтральном фоне.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: этюды с предметами с разными поверхностями при холодном освещении.

Тема 8. Натюрморт в холодной цветовой гамме при тёплом освещении. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона.

Два-три предмета, близкие по материальности (матовые поверхности) на нейтральном фоне.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: этюды с предметами с разными поверхностями при тёплом освещении.

Тема 9. Натюрморт на контрастные цветовые отношения. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Цельность и декоративность колористического решения.

Два-три предмета, один из предметов – стекло. Предварительный этюд.

Разбор цветовых и тональных отношений, передача гармонии насыщенного колорита путём рефлексных связей.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: этюды с предметами с разными по материальности и контрастными по цвету предметами.

Тема 10. Этюд цветочного горшочка с растением. Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы через рефлексy и полутона. Передача глубины пространства.

Гармоничное решение цветовой гаммы с учётом влияния окружающей среды. Выявление пространства и обобщение деталей дальнего плана.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: этюды комнатных цветов при различном освещении.

Тема 11. Натюрморт из двух предметов быта и двух драпировок.

Контрольная постановка. Последовательное ведение работы с грамотным использованием технических приёмов в работе акварелью

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: Этюды с применением различных приёмов акварели.

3 год обучения

Часть II. Методика ведения учебной работы.

Раздел 5. Складки.

Тема 1. Осенний натюрморт (цветы, фрукты) контрастные цветовые отношения. Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глубины пространства.

Выполнение основных задач учебной работы. Грамотное использование технических приёмов акварели.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: этюды с применением различных приемов акварели при контрастных цветовых отношениях.

Тема 2. Изображение драпировки со складками. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Драпировка в трёх плоскостях, конкретная по цвету и тону. Образование складки. Освещение верхнее, софитом. Разобраться в

формообразовании складок с учётом изменения локального цвета на свету и тенях.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: Этюды драпировок.

Тема 3. Натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой. Гармония по светлоте и насыщенности. Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой. Драпировка с простыми, рельефными складками на переднем плане. Контрастные цветовые и тональные отношения. Лепка формы цветом, проработка складок переднего плана.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель

Самостоятельная работа: Этюд простого предмета с драпировками.

Раздел 5. Знакомство с техникой гуаши.

Тема 4. Натюрморт из простых по форме и ясных по тону предметов быта.

Наработка навыков работы гуашью.

Написать натюрморт с учётом цветовых и тональных отношений, влияния цветовой среды.

Формат: А3

Материал: бумага, гуашь.

Самостоятельная работа: этюды простого натюрморта. Закрепление техники работы гуашью.

Тема 5. Тематический натюрморт (на передачу материальности) со стеклянным предметом. Гармония по общему цветовому тону. Цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Закрепление навыков в работе с гуашью. Ведение работы с предварительным эскизом, где

определяем композицию и общее состояние натюрморта. Выявляем цветовые отношения между предметами и фоном, выявляем объём и материальность.

Формат: А2

Материал: бумага, гуашь.

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов гуашью.

Тема 6. Изменение колорита в разное время суток. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Поиск выразительного живописно-пластического решения. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое построение цветовых пятен. Выполнение упражнения, где изображается пейзаж в четырёх вариантах. Передать колорит времени суток (утро, день, вечер, ночь)

Формат: А3

Материал: бумага, гуашь.

Самостоятельная работа: этюды одного пейзажа в разное время суток.

Тема 7. Натюрморт на состояние.

Работа начинается с эскизов. Техника живописи гуашью строится на приёмах пастозного корпусного письма, лепки формы мазком. Передача освещения, формы, пространства и колористического единства, т.е. состояние натюрморта.

Формат: А2

Материал: бумага, гуашь.

Самостоятельная работа: Этюды окна с использованием гуаши.

Тема 8. Фигура человека (сидящая, стоящая). Развитие навыков и умений рисования фигуры человека. Решение формы при помощи нюансов цвета. Поиск композиционного решения в эскизах. Передать пропорции фигуры, пространственное решение, цветовое единство и характерные индивидуальные особенности модели.

Формат: А3 + А3

Материал: бумага, гуашь; бумага, акварель.

Самостоятельная работа: живописные наброски человеческой фигуры.

Тема 9. Этюды с фигуры человека. Выявление индивидуальных особенностей модели. Лепка формы цветом. Передача пропорций фигуры, «лепка мазком» без детальной проработки.

Формат: А3

Материал: бумага, гуашь.

Самостоятельная работа: этюд человеческой фигуры.

Тема 10. Контрольная постановка. Тематический натюрморт. .
Нюансная гармония. Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом, передача материальности. Натюрморт с ясно выраженной тематической направленностью (театральной, музыкальной, художественной и т.д.) с нестандартной точки зрения (на полу, на высоком подиуме, на уровне глаз и т. д.) с предварительным эскизом. Поиск композиционного решения в эскизах. Самостоятельное выполнение работы основанное на теоретических и практических знаниях.

Формат: А2

Материал: бумага, гуашь.

Самостоятельная работа: Этюды тематических натюрмортов в общей цветовой гамме.

4 год обучения

Часть III. Творческое самовыражение.

Раздел 7. Образное решение натуры.

Тема 1. Натюрморт с букетом (+фрукты и драпировки со складками).

Композиционный поиск в эскизах. Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы через рефлексы и полутона. Передача глубины пространства. Гармоничное решение цветовой гаммы с учётом влияния окружающей среды. Выявление пространства и обобщение деталей дальнего плана.

Отработка умений и навыков в овладении технических приёмов в работе с акварелью. Добиваемся цельности впечатления, ведём работу одновременно над всеми элементами натюрморта.

Формат: А2

Материал: бумага, акварель (гуашь).

Самостоятельная работа: упражнения на поиск композиционного решения с применением различных по форме и цвету геометрических фигур.

Тема 2. Натюрморт тематический (напр.) «Дары леса». Гармония по насыщенности и светлоте. Цветотональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветowych пятен.

Работа с эскизом. Контрастные цветовые отношения. Лепка формы цветом, решение пространства.

Формат: А2

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: этюды с выделением композиционного центра цветом.

Тема 3. Натюрморт на сближенные цветовые отношения. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Сближенные отношения, цветовые нюансы. Использование в работе ограниченной палитры цветов.

Светлые предметы на нейтральном фоне. Холодная цветовая гамма. Работа с эскизом. Разбираем сближенные отношения, находим контрасты и нюансы цвета. Отрабатываем технические приёмы в работе с гуашью.

Формат: А2

Материал: бумага, гуашь.

Самостоятельная работа: упражнения на отработку технических приёмов в работе с гуашью.

Тема 4. Натюрморт тематический (лепка форм).

Работа с эскизом. Закрепляем теоретические и практические знания и у меня в передаче объёма цветовой и тональной характеристики.

Формат: А 2

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: Работа с эскизами, акварель.

Тема 5. Этюд головы с натуры.

Положение головы в пространстве. Ведение работы от общего к частному. Находим основные тональные и цветовые пятна, выявляем индивидуальную характеристику.

Формат: А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: Этюды предметов быта. Ведение работы от общего к частному.

Тема 6. Портрет человека (на образ).

(«Девушка в чалме», «в платке» и т.п., возможно в национальном костюме)

Работа с эскизом. Проработанный рисунок портрета.

Поэтапное ведение работы. Внимание на «лепку» формы головы, подмечая индивидуальные особенности модели, не разрушая цветового и тонового единства.

Формат: А2

Материал: бумага, гуашь.

Самостоятельная работа: Этюды головы.

Тема 7. Контрольная постановка.

Тематический натюрморт. Поиск композиционного решения в эскизах.

Проверка грамотности знаний и навыков ведения работы.

Формат: А2

Материал: бумага, гуашь.

Ведение работы от общего к частному.

Самостоятельная работа: Упражнения по поиску композиционного решения.

5 год обучения

Тема 1. Этюд цветов. Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цветовых отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии.

Композиционное решение. Добиваемся цельности впечатления. Два разных букета. Один пишем акварелью, второй – гуашью.

Формат: А3 + А3

Материал: бумага, гуашь; бумага, акварель.

Самостоятельная работа: Этюды цветов.

Тема 2. Тематический натюрморт из предметов различных по фактуре (стекло, керамика, и т.д.).

Внимание на передачу материальности. Цветовой тон предметов тёмный, в среде тёмных драпировок. Освещение боковое (софит). Разбор цветовых и тональных отношений, состояний освещённости, передача объёма предметов, их материальности и пространственную среду.

Формат: А2

Материал: бумага, гуашь.

Самостоятельная работа: Упражнения по передаче материальности.

Тема 3. Творческий натюрморт.

Из группы предметов учащиеся формируют натюрморты самостоятельно. Ведут композиционный поиск. Цветотональное решение. Применяем смешанные техники в этом задании.

Формат: А2

Материал: бумага, разнообразный материал.

Самостоятельная работа: Упражнения: «Схематические композиции из геометрических фигур с поиском цветового решения».

Тема 4. Тематическая постановка с фигурой в интерьере.

Решение сложной формы при помощи силуэта в пространстве. Чёткие тональные отношения.

Формат: А2

Материал: бумага, гуашь.

Самостоятельная работа: Этюды с человеческой фигурой. Композиционное решение.

Тема 5. Натюрморт с крупными предметами быта в интерьере.

Поиск композиции в эскизах. Форма в большом пространстве, решение состояния в натюрморте.

Формат: А2

Материал: бумага, гуашь.

Самостоятельная работа: Этюды аналогичных работ.

Тема 6. Этюды простых натюрмортов в технике «по сырому».

Эмоциональная выразительность технических приёмов акварели.

Формат: А3 + А3

Материал: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: Этюды одного натюрморта в разных технических приёмах акварели.

Тема 7. Контрольный натюрморт. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Контрастные цветовые отношения. Предметы быта (2-3 предмета) различных фактур (дерево, стекло и т.п.) чёткие по тону, ясные по цвету. Драпировка со складками. Предварительный этюд. Уровень подготовки учащихся.

Формат: А2

Материал: бумага, гуашь (акварель).

Самостоятельная работа: Этюды предметов быта с разной фактурной поверхностью.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

- знать терминологию изобразительного искусства;
- знать свойства живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знать разнообразные техники живописи;
- знать художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;
- - уметь грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- уметь создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- уметь самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- уметь видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- уметь изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- выработать навык анализа цветового строя произведений живописи;
- приобрести навык работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- выработать навык передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- выработать навык подготовки работ к экспозиции;
- приобрести навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

- овладеть такими широко применяемыми материалами, как акварель и гуашь; на последнем году обучения перейти к работе масляными красками.

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 года обучения 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.

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

На третьем году обучения 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.

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

На пятом году обучения 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.

IV. 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 обучающимся могут выставляться и по окончании четверти. Желательно проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Критерии оценки

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.

V. 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. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992;
6. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977;
7. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985;
8. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004;
9. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002;
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;

Учебная литература

1. <http://rumc09.ru/programmy/word/izhivopis-zhivopis.doc>
2. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968;
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996;
4. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
5. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997;
6. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980;
7. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005;
8. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2;
9. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999;
10. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985;