

05-02-09

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей
«Екатеринбургская детская школа искусств №2»

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

Программа учебного предмета «Живопись»
(для обучающихся в ДХШ и ДШИ, срок обучения 5 лет)

2013 г.

Рассмотрено, принято:

Заседанием секции УДО

МБОУК ДОД ЕДШИ №2

Протокол № 5 от 08.12.2012

Денисова

Рассмотрено, принято:

Методическим советом МБОУК ДОД

ЕДШИ №2

Протокол № 3 от 09.01.2013

Согласовано:

Зам. директора по учебной работе

МБОУК ДОД ЕДШИ №2

Денисова

З.М. Денисова

« 3 » января 2013.

Утверждаю:

Директор МБОУК ДОД

ЕДШИ №2

И.Р. Фаворская

М.П.

Автор, разработчик (и) программы:

1. Терентьева Людмила Павловна, преподаватель высшей квалификационной категории по художественным дисциплинам МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа искусств №2».
2. Ягилович Марина Николаевна, преподаватель первой квалификационной категории по художественным дисциплинам МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа искусств №2».

Рецензент:

Рецензент:

Рекомендована: к применению в образовательном процессе школы

Содержание

Пояснительная записка.....	4
Содержание учебного предмета.....	12
Требования к уровню подготовки обучающихся.....	28
Формы и методы контроля, система оценок.....	30
Методическое обеспечение учебного процесса.....	33
Список литературы и средств обучения.....	34

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Живопись» (в рамках обязательной части учебного плана) по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись» разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» (далее ФГТ).

Обязательная часть:

ПО.01.Художественное творчество

ПО.01.УП.02.Живопись

Живопись является одним из главных видов изобразительного искусства, передающим разнообразие окружающего мира. Основными выразительными средствами живописи являются цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты. С помощью цветовых сочетаний, гармоний теплых и холодных цветов можно передать различные состояния в живописи.

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

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

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших классах - «Интерьер».

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.

Программа предназначена для обучающихся в ДХШ и отделениях изобразительного искусства ДШИ.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Живопись» по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

Согласно годовому календарному графику дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Живопись» продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Живопись» с первого по пятый классы составляет 33 недели. Летние каникулы с 5-летним обучением устанавливаются: в первом классе – 13 недель, со второго по четвертый классы – 12 недель.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет 924 часа, в том числе аудиторные занятия - 495 часов, самостоятельная работа - 429 часов.

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет объем аудиторной нагрузки по учебному предмету «Живопись» составляет 495 часов. Занятия проводятся в 1 – 5 классах по 3 академических часа в неделю.

А также выделяется дополнительное время на самостоятельную (внеаудиторную) работу обучающихся по предмету «Живопись», которое определяется с учетом методической целесообразности. В соответствии с ФГТ при реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет объем самостоятельной работы по учебному предмету «Живопись» составляет 429 часов: в 1 – 2 классах по 2 часа в неделю, в 3 – 5 классах по 3 часа в неделю. Самостоятельная (внеаудиторная) работа используется на выполнение домашнего задания обучающимися: выполнение краткосрочных набросков, зарисовок, быстрых этюдов; посещение музеев, выставочных залов произведений живописи; участие в конкурсах по академической живописи и станковой композиции. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебному предмету «Живопись» обязательной части в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего образования, реального объема активного времени суток.

Учебный предмет «Живопись» сопровождается консультациями с целью подготовки к контрольным урокам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам. Консультации проводятся рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Консультации по предмету «Живопись» в соответствии с федеральными государственными требованиями предусматривают 4-часовую годовую нагрузку с 1 по 5 класс (общий объем – 20 часов).

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Изучение учебного предмета «Живопись» и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий (численностью от 11 человек). Форма организации деятельности – групповая и индивидуальная.

Групповые вводные беседы и объяснения материала продолжаются индивидуальной работой с каждым обучающимся, над особенностями его рисунка и умением построить работу, как личный творческий процесс.

Индивидуальные объяснения снова сменяются групповыми показами приемов работы преподавателем, в завершении задания – рабочий просмотр созданных работ.

Программа учебного предмета «Живопись» учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и ориентирована на:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности в области изобразительного искусства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Реализация программы учебного предмета «Живопись» направлена на:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

Цель и задачи учебного предмета

Целью курса «Живопись» является развитие творческих способностей обучающихся и формирование багажа знаний, умений и навыков в реалистической передаче натуры средствами живописи. Основным принципом обучения является нераздельность процесса работы над цветом и формой. Обучающиеся должны усвоить то положение, что решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы.

Результаты освоения программы по предмету «Живопись» обязательной части учебного плана должны отражать решение следующих **основных задач:**

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

знаний разнообразных техник живописи;

знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;

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

умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

навыков в использовании основных техник и материалов;

навыков последовательного ведения живописной работы;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Кроме основных задач по учебному предмету «Живопись», решаются и дополнительные задачи:

Обучающие:

- знание основ цветоведения;
- передача изменения цвета предмета в зависимости от окружающей среды и освещенности;
- владение навыками передачи объема и формы;
- умение последовательно вести работу над натюрмортом;
- умение работать в различных форматах листа;
- умение выразить свое индивидуальное отношение к изображаемому.

Воспитательные:

- воспитание умения трудиться, выполняя длительные по продолжительности работы;
- целенаправленность и упорство в достижении цели;
- воспитание эстетического вкуса;
- воспитание чувства коллективного творчества;
- воспитание духовно-нравственных качеств;
- воспитание уважения к традициям и культуре других народов.

Развивающие:

- развитие аналитического мышления;
- развитие зрительной памяти;

- развитие моторики руки;
- развитие творческого воображения обучающихся.

При преподавании учебного предмета «Живопись» делается акцент на межпредметные связи. Содержание программы последовательно взаимосвязано с другими предметами, такими как рисунок, станковая композиция и цветоведение. Предмет «Живопись» тесно связан с предметом «Рисунок», т.к. умение правильно рисовать дает возможность учащимся грамотно передать форму предметов, используя линию и пятно.

Обоснование структуры программы

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

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 учебного предмета «Живопись» используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база общеобразовательного учреждения соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Общеобразовательным учреждением соблюдается своевременно текущий ремонт учебных помещений.

Для реализации программы «Живопись» по предмету «Живопись» в общеобразовательном учреждении существует необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения:

- выставочный зал,
- библиотека,
- помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека),
- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий, оборудованные персональными компьютерами.

Общеобразовательное учреждение имеет натюрмортный фонд и методический фонд.

Содержание учебного предмета

Введение

Актуальность программы «Живопись» состоит в том, что предмет «Живопись», наряду с «Рисунком» и «Композицией», является одним из ведущих предметов в учебном процессе образовательного учреждения. Основным принципом обучения является нераздельность процесса работы над цветом и формой. Последовательность тем разворачивается с учетом усложнения, исходя из психофизических особенностей возраста обучающихся. Усвоение знаний и способов деятельности происходит на трех уровнях: осознанного восприятия и запоминания; на уровне применения знаний и способов; на уровне творческого применения знаний и способов.

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

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

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

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

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического

решения, передачу материальности и пространства, построения более сложной цветовой гармонии.

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

В пятом классе углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и продолжительно вести работу над постановкой. Ставятся основные задачи академической живописи: передать точные цветовые отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов.

Овладевая навыками живописи, преодолевая трудности обучающего процесса, научаясь правильной организации своего труда, взаимодействия с преподавателем и другими обучающимися в ходе работы, формируется духовно-нравственное развитие ребенка.

Содержание курса «Живопись»

Первый год обучения (1 класс)

99 часов аудиторной нагрузки и 66 часов самостоятельной работы

I полугодие

1. Тема. Характеристика цвета. Хроматические и ахроматические цвета, основные и составные 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. Холодные и теплые цвета. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в

процессе выполнения цветowych 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. Заливка, мазок. 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. Заливка, «по-сырому», а la prima. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, а 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. Копирование лоскутка ткани. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов. Использование акварели, бумаги формата А4.

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

7. Тема. Локальный цвет и 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. Этюд фруктов на дополнительных цветах. 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. Этюд цветов. 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. Этюд фруктов на нейтральном фоне. 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.

II полугодие

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт в холодной гамме. 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. Натюрморт в теплой гамме. 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). Кофейник с фруктами на красном фоне. 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. Цветовой контраст (хроматический). Кофейник с фруктами на зеленом фоне. 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). Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

16. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Натюрморт на контрастном фоне. 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.

17. Тема. Фигура человека. Этюды с натуры. 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. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт в сближенной цветовой гамме. Контрольный урок. 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.

Второй год обучения (2 класс)

99 часов аудиторной нагрузки и 66 часов самостоятельной работы

I полугодие

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Этюд ветки рябины (a la prima). Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном фоне. Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на нейтральном фоне.

2. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Этюд овощей. Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Этюд овощей или грибов на контрастном фоне. Использование акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне.

3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах). Натюрморт из 2-3 предметов («по сырому»). Развитие навыков по передаче цветовых отношений. Выражение характера формы силуэтом. Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне. Использование акварели (техника «по сырому»), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне.

4. Тема. Гармония по насыщенности. Этюд чучела птицы. Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью. Этюд чучела птицы на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных.

5. Тема. Контрастная гармония. Этюд 2 предметов быта. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, совершенствование акварельных приемов. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов. Этюд двух предметов быта, контрастных по форме и цвету. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

6. Тема. Световой контраст (ахроматический). Гризайль. Натюрморт из 2 предметов быта. Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и пространства тональными

средствами. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

7. Тема. Гармония по светлоте и насыщенности. Натюрморт из 2 предметов быта. Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

II полугодие

8. Тема. Фигура человека. 2 этюда. Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Два этюда фигуры человека (в различных позах). Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Этюд стеклянной посуды. Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок). Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне.

10. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Натюрморт с кувшином и фруктами (a la prima). Колористическая цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глубины пространства. Натюрморт с

кувшином и фруктами на темном фоне без складок при боковом освещении (с предварительным эскизом). Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт с корзиной и грибами («по сырому»). Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с корзиной и грибами на светлом теплом фоне без складок. Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды с хлебопекарными изделиями.

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс. Натюрморт с предметом из стекла («по сырому»). Закрепление навыков передачи материальности прозрачных предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с предметом из стекла. Фон холодный. Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А3.

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

13. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Натюрморт из предметов из металла. Закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт из трех предметов из металла (чайник, турка, кофейник). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

14. Тема. Гармония по насыщенности. Натюрморт из контрастных по цвету предметов (многослойная акварель). Контрольный урок. Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений. Определение различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Натюрморт из

контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом).
Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

Третий год обучения (3 класс)

99 часов аудиторной нагрузки и 99 часов самостоятельной работы

I полугодие

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Осенний натюрморт. Развитие колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы с акварелью. Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Натюрморт из 2-3 предметов на нейтральном фоне. Развитие представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель, поэтапная работа над формой), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

3. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Натюрморт из трех предметов быта, разных по фактуре. Достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

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

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Натюрморт из предметов быта против света. Тонкие цветовые отношения. Моделирование формы в тени. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией.

II полугодие

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.

7. Тема. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах. Натюрморт с крупным предметом на контрастном фоне. Предварительный эскиз. Цветотональные отношения. Различные приемы акварели. Использование акварели (многослойная акварель), формат А2.

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме. Поиск выразительного живописно-пластического решения. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое построение цветowych пятен. Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме (золотисто-коричневой). Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

9. Тема. Гармония по светлоте. Натюрморт в светлой тональности.

Контрольный урок. Последовательное ведение длительной работы. Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

Четвертый год обучения (4 класс)

99 часов аудиторной нагрузки и 99 часов самостоятельной работы

I полугодие

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах).

Натюрморт из цветов в вазе. Цельность и декоративность колористического решения. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

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

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

3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте.

Натюрморт с крупным предметом быта и фруктами. Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с крупным

предметом быта, фруктами и овощами. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

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

Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками.

II полугодие

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Этюд натюрморта в интерьере. Передача глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест. Эскизы натюрмортов в интерьере (венский стул, виолончель, ткань со складками). Использование акварели, бумаги различного формата.

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

6. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Тематический натюрморт из четырех предметов. Цветотональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых пятен. Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и различных по форме. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

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

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов.

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

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

Пятый год обучения (5 класс)

99 часов аудиторной нагрузки и 99 часов самостоятельной работы

I полугодие

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности. Этюд с грибами и осенними листьями. Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3

Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

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

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

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

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

4. Тема. Интерьер. Фрагмент класса. Поиск интересной композиции интерьера. Передача пространства. Фрагмент интерьера класса, холла с растениями. Использование акварели (техника по выбору), формат А3.

Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными растениями.

II полугодие

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Тематический натюрморт бытового жанра. Самостоятельное последовательное ведение работы. Передача материальности и характера предметов в среде. Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А3.

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

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Натюрморт с введением гипсовой маски или орнамента. Грамотное построение цветовых и тональных отношений. Передача «большой формы», пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветовых пятен. Использование акварели, бумаги формата А2.

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

7. Тема. Фигура человека в театральном костюме. Выявление характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Тематический натюрморт «Игрушки». Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. Передача материальности. Натюрморт из предметов различной материальности (тематический натюрморт «Игрушки»). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды игрушек с различных точек.

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности. Контрольный урок. Сближенные отношения, цветовые нюансы. Использование в работе ограниченной палитры цветов. Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности, но близких по цвету. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом учебного процесса по предмету «Живопись» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знание разнообразных техник живописи;
- 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;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Требования к уровню подготовки выпускников

На экзамене по учебному предмету «Живопись» в рамках промежуточной аттестации (в 4 классе) обучающиеся должны продемонстрировать знания, умения и навыки:

- практически применять технические возможности живописных материалов (акварель, гуашь);
- правильно располагать предметы в листе (компоновка), передавать пропорции предметов, уметь поставить предметы на плоскость;
- владеть основами цветоведения;
- уметь «лепить» форму цвета;
- видеть отношения, анализировать влияние одного цвета на другой;
- передавать изменения цвета предмета в зависимости от окружающей среды и освещенности;

- владеть навыками передачи объема и формы, четкой концепцией предметов, передачей их материальности, фактуры;
- уметь последовательно вести работу над натюрмортом, использовать фор-эскиз, передавать свето-воздушную среду. Ставить творческие задачи;
- уметь работать в различных форматах листа;
- выразительно решать постановки с передачей их эмоционального состояния;
- знать основные работы ведущих мастеров акварели, репродукции мастеров натюрморта;
- уметь выразить свое индивидуальное отношение к изображаемому, передать меру условности видения работы;
- техническая сторона выполнения работ должна соответствовать творческому замыслу;
- укладываться в заданные сроки выполнения работы.

Формы и методы контроля, система оценок

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету «Живопись» являются текущая и промежуточная аттестации.

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретных тем или разделов по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по полугодиям в форме просмотра учебных и домашних работ обучающихся преподавателями. А также проводится контрольный урок в конце учебного года. По результатам текущей аттестации в конце полугодий учебного года выставляются оценки обучающимся и итоговая оценка за год.

Формы промежуточной аттестации:

- Контрольный урок в виде просмотра творческих работ (проводится в счет аудиторного времени);
- Экзамен (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в форме просмотров учебных работ обучающихся преподавателями.

Помимо просмотров в промежуточную аттестацию – в 4 классе проводится экзамен по живописи. Экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения предмета «Живопись» по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании общеобразовательного учреждения.

Критерии оценок

При оценивании работ обучающихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения (1 класс)

- 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 (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 год обучения (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 во взаимосвязи;

4 год обучения (4 класс)

- 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 (5 класс)

- 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.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при отсутствии выполненного задания без уважительной причины.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

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

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

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

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

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

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

Список литературы и средств обучения

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: 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

Учебная литература

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

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.