

Министерство культуры Республики Тыва
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования в сфере культуры и искусства «Ресурсный
центр»
Учебно-методическое объединение преподавателей художественных
дисциплин

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА
по учебному предмету

ЖИВОПИСЬ

Обсуждено на заседании преподавателей художественных дисциплин образовательных организаций в сфере культуры и искусства Республики Тыва ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» Министерства культуры РТ республиканской августовской конференции руководителей и преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Республики Тыва «Система художественного образования на современном этапе» 27 августа 2020 года.

Утверждено на заседании учебно-методического объединения преподавателей художественных дисциплин ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» Министерства культуры РТ

« ___ » _____ 2021 г, протокол № ___

Утверждено

на

педагогическом

совете

« РМ ИС «Кая - Кою» Тыва - Номинсөөк-на РТ »
(наименование образовательной организации)

2021 г., протокол № 1

Составитель: Адыг-оол А-Х.А, преподаватель ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола»;

«ЖИВОПИСЬ»: программа по учебному предмету для ДМШ и ДШИ для обучающихся по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области изобразительного искусства с 4-летним сроком обучения / сост. Адыг-оол А-Х.А - Кызыл, 2020.

Программа по учебному предмету: «ЖИВОПИСЬ» включает пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список учебной и методической литературы. Учебная программа предназначена для практического использования в преподавании музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ РТ.

© ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства
«Ресурсный центр» Министерства культуры РТ.

Содержание

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

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе Рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств.

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в Рекомендациях Министерства культуры РФ.

В ходе реализации программы создаются условия для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, овладения детьми духовными и культурными ценностями.

Овладение художественной грамотой и обогащение учащихся практическими навыками происходит постепенно, от простого к сложному, путем внимательного изучения натуры. Чередование длительных и краткосрочных учебных заданий, классных и самостоятельных, активизирует процесс обучения, способствует формированию устойчивого интереса к творческой деятельности.

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

Основу учебной программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится изучению основ цветоведения. Большое значение придается изучению таких понятий в живописи как «тон», «силуэт», «пластика», «форма», освоению различных приемов работы акварелью.

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку и композиции. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по рисунку и 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.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» по общеразвивающей программе «Изобразительное искусство» при 4-летнем сроке обучения реализуется 4 года – с 1 по 4 класс.

При реализации учебной программы «Живопись» с 4-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-4 классах – по 3 часа в неделю, *самостоятельная работа в 1-4 классах – по два часа в неделю.*

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 обеспечение возможности их перевода с дополнительной общеразвивающей программы на обучение по предпрофессиональной программе.

Задачи учебного предмета:

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

- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знаний разнообразных техник живописи;
- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умений изображать объекты предметного мира.
- навыков в использовании основных техник и материалов;
- навыков последовательного ведения живописной работы;

– формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, что способствует воспитанию активного зрителя, участника творческой самодеятельности.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» осуществляются в форме групповых занятий (численностью от 10 до 12 человек). Продолжительность уроков – 45 минут.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия (по 3 часа в неделю) и самостоятельную работу (по 2 часа в неделю).

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются Рекомендации Министерства культуры РФ по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

Классы по живописи оснащены натурными столами, мольбертами, софитами, предметами натурального фонда.

II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации

При реализации общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» с нормативным сроком обучения 4 года общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 660 часов (в том числе, 396 аудиторных часа, 264 часа самостоятельной работы).

С первого по четвертый класс видом промежуточной и итоговой аттестации служит творческий просмотр (зачет).

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								
	Классы/полугодия								Всего часов
	1		2		3		4		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	396
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	264
Вид промежуточной аттестации	Зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	Зачет	зачет	экзамен	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	80	85	660

III. Учебно-тематический план

Учебно-тематический план с объемом часов 544 соответствует объему при реализации общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» с нормативным сроком обучения 4 года.

Первый год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебн. Занятия	Общ. объем времени (в часах)		
			Макс. учебн. нагрузка	Самост. Работа	Аудитор. занятия
	I полугодие				
1	Беседы о живописи.	урок	8	4	4
2	Локальный цвет в живописи.	- // -	4	2	2
3	Изучение цветовых и тоновых отношений.	- // -	4	2	2
4	Знакомство с акварельной техникой «по-сырому».	- // -	4	2	2

5	Знакомство с акварельной техникой «ала – прима».	- // -	4	2	2
6	Продолжение изучения акварельной техники «ала – прима».	- // -	4	2	2
7	Осенняя цветовая гамма.	- // -	4	2	2
8	Живописный образ.	- // -	8	4	4
9	Контраст в живописи.	- // -	4	2	2
10	Совсем не «серый» серый цвет.	- // -	4	2	2
11	Нюанс в живописи.	- // -	4	2	2
12	Рефлекс в живописи.	- // -	8	4	4
13	Акварельные наброски.	- // -	4	2	2
II полугодие					
14	Тон в живописи.	- // -	8	4	4
15	Основы цветоведения.	- // -	8	4	4
16	Теплая цветовая гамма.	- // -	4	2	2
17	Холодная цветовая гамма.	- // -	4	2	2
18	Натюрморт в теплой цветовой гамме.	- // -	8	4	4
19	Натюрморт в холодной цветовой гамме.	- // -	8	4	4
20	Контрастная цветовая гамма.	- // -	8	4	4
21	Техника «гризайль».	- // -	8	4	4
22	Живописный эскиз.	- // -	8	4	4
23	Цветовая гамма и настроение.	- // -	8	4	4

Второй год обучения

№ №	Наименование темы	Вид учебн. занятия	Общ. объем времени (в час.)		
			Макс. учебн. нагрузка	Самост. работа	Аудитор. занятия
I полугодие					
1	Предмет «живопись»: виды и жанры, живописные материалы, свойства акварельных красок. Характеристики цвета. «Теплые» и «холодные» цвета.	урок	4	2	2
2	Характеристики цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Основные свойства цвета.	- // -	4	2	2

3	Характеристики цвета. Дополнительные цвета. Приемы работы акварелью.	- // -	4	2	2
4	Освоение приемов работы акварелью. Этюды осенних листьев.	- // -	8	4	4
5	Освоение и сочетание различных приемов работы акварелью. Этюд лоскутка цветной ткани.	- // -	4	2	2
6	Понятия «рефлекс» в живописи, «локальный» цвет, «живописная среда». Белый предмет в окружении ярких драпировок.	- // -	8	4	4
7	Световой контраст. Тональные отношения предмета с фоном. Форма предмета. Гризайль.	- // -	8	4	4
8	Понятие «Цветовая гармония». «Дополнительные цвета». Этюды овощей и фруктов.	- // -	20	10	10
9	«Цветовой рефлекс». Снижение цветовой насыщенности.	- // -	4	2	2
II полугодие					
10	«Цветовой рефлекс». Усиление цветовой насыщенности.	- // -	4	2	2
11	Тональные отношения в живописи. Понятие контраста. Гризайль.	- // -	12	6	6
12	Понятие «колорит». Теплая сближенная цветовая гамма.	- // -	12	6	6
13	Понятие «колорит». Холодная сближенная цветовая гамма.	- // -	12	6	6
14	Акварельная техника «ала – прима». Точность тональных и цветовых отношений в живописной композиции.	- // -	8	4	4
15	Цветовой контраст (хроматический).	- // -	8	4	4
16	Тональный и цветовой контраст в живописи.	- // -	16	8	8

Третий год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебн. занятия	Общ. объем времени (в часах)		
			Макс. учебн. нагрузка	Самост. работа	Аудитор. занятия
I полугодие					
1	Контрастная гармония (на насыщенных цветах).	урок	8	4	4
2	Гармония цветовых отношений. Богатство цветовых рефлексов.	урок	12	6	6
3	Тон и силуэт в живописи. Цветовой рефлекс.	урок	12	6	6
4	Тональные отношения в живописи (гризайль).	урок	12	6	6
5	Натюрморт с фруктами.	урок	16	8	8
6	Краткосрочное задание. Этюды фигуры человека.	урок	4	2	2
II полугодие					
7	Гармония ярких контрастных цветов. Натюрморт из 3-4 предметов на фоне цветных драпировок.	урок	16	8	8
8	Понятия «пространственная среда», «силуэт». Натюрморт с чучелом птицы.	урок	16	8	8
9	Натюрморт на фоне интерьера.	урок	20	10	10
10	Выразительное живописно-пластическое решение. Натюрморт из атрибутов искусства.	урок	20	10	10

Четвертый год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебн. занятия	Общ. объем времени (в часах)		
			Макс. учебн. нагрузка	Самост. работа	Аудитор. занятия
I полугодие					
1	Контрастная гармония насыщенных цветов.	урок	12	6	6
2	Натюрморт «Цветы» освещение контрастное из окна.	урок	20	10	10

3	Сближенные цветовые и тональные отношения. Светлая гамма.	урок	16	8	8
4	Живопись натюрмортов, состоящих из предметов быта различной материальности.	урок	16	8	8
	II полугодие				
5	Натюрморт тематический с ярко выраженным композиционным центром.	урок	16	8	8
6	Цветовая насыщенность и тональные отношения.	урок	20	10	10
7	Пространственная живописная среда. Натюрморт в интерьере.	урок	20	10	10
8	Фигура человека.	Урок	16	8	8

IV. Содержание учебного предмета.

Годовые требования

Задания 1 класса знакомят учащихся со свойствами живописных материалов (акварелью, гуашью) и их техническими возможностями, с основами цветоведения и их применением в практической работе. В первом классе закладываются основы живописной культуры. Необходимо научиться определять в постановках тональные и цветовые отношения, осваивать понятия «контраст», «нюанс», «рефлекс» и др. Важно также освоить различные приемы работы акварелью. С первого класса необходимо научить ребят работать с живописным эскизом, вести поиск выразительного композиционного решения для каждой постановки.

Во 2 классе программа предлагает закрепление умений и навыков предыдущего учебного года. Продолжается освоение живописной культуры, технических навыков работы красками, приемов работы акварелью. Учащиеся получают новые знания о цвете, учатся передавать богатство рефлексов в работах, чувствовать колорит, тональные и цветовые отношения, решать форму, объем предметов и их положение в пространстве. Во 2 классе продолжается работа с живописным эскизом, ведется поиск выразительного композиционного решения.

В 3 классе учащиеся продолжают совершенствоваться в работе с живописными материалами, используя различные приемы. Знакомятся с разными фактурами предметов и способами их изображения. Постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы, драпировки со складками. Задания носят более длительный характер. Большое внимание уделяется изучению пространственной среды в живописи, передаче формы, материальности предметов. Работа над композицией постановок начинается с эскизов и форэскизов.

В 4 классе продолжается работа над натюрмортами, но с более высокими требованиями к их исполнению. Натюрморты носят ясно выраженный тематический характер, углубляется связь со станковой композицией. Задания 4 класса предусматривают решение основных задач живописи: точные цветовые и тональные отношения, передача формы, объема предметов, их фактуры, решение пространства.

На протяжении всего курса учащиеся выполняют домашние задания, аналогичные по задачам классным постановкам.

Первый год обучения

Тема 1. Беседы о живописи. Что такое живопись? Образ цвета. Цвет и настроение. Свойства цвета. Живописные техники и приемы.

Тема 2. Локальный цвет в живописи. Копирование различных по цвету драпировок. Передача их основного цвета. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды ярких цветов.

Тема 3. Изучение цветовых и тоновых отношений. Этюды с натуры мелких предметов (камней, ракушек). Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: аналогична заданию в классе.

Тема 4. Знакомство с акварельной техникой «по-сырому». Морской пейзаж. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды неба.

Тема 5. Знакомство с акварельной техникой «ала – прима». Осенние листья. Передача основных цветовых и тоновых отношений. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: аналогична заданию в классе.

Тема 6. Продолжение изучения акварельной техники «ала – прима». Осенние листья на фоне драпировки. Цветовые и тоновые отношения предмета и фона. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: аналогична заданию в классе.

Тема 7. Осенняя цветовая гамма. Использование гуаши как живописного материала. Создание тематического натюрморта «Дары осени». Использование гуаши, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд с натуры овощей и фруктов.

Тема 8. Живописный образ. Осенний пейзаж. Передача основного состояния природы. Применение различных акварельных техник. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд «За моим окном – осень».

Тема 9. Контраст в живописи. Явление контраста в упражнениях с квадратами. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды с фруктами на контрастном фоне.

Тема 10. Совсем не «серый» серый цвет. Натюрморт с мягкой игрушкой в серой гамме. Сближенные цветовые отношения: различные оттенки серого. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд «Поздняя осень».

Тема 11. Нюанс в живописи. Копирование гербария с передачей тонких цветовых отношений и переходов. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды с сухими цветами.

Тема 12. Рефлекс в живописи. Какого цвета белый цвет? Натюрморт с белым кувшином. Влияние окружающей среды на цвет белого предмета. Понятие «блика» в живописи. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд с белым бокалом в окружении ярких драпировок.

Тема 13. Акварельные наброски. Наблюдение природы. Наброски людей. Точность и быстрота в передаче обобщенных больших цветовых отношений. Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: цветные акварельные наброски людей и домашних животных.

Тема 14. Тон в живописи. Натюрморт с мягкой игрушкой белого цвета. Белый предмет на свету и в тени. Отношения с фоном на свету и в тени. Силуэт. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: натюрморт с каким-либо светлым предметом на темном фоне.

Тема 15. Основы цветоведения. Упражнения с цветовым кругом. Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: упражнения с составными цветами.

Тема 16. Теплая цветовая гамма. Упражнения: дневная солнечная палитра. Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: букет цветов в теплой гамме.

Тема 17. Холодная цветовая гамма. Упражнения: ночная палитра. Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: этюд «Ночь в городе».

Тема 18. Натюрморт в теплой цветовой гамме. Яркий, насыщенный по цвету предмет, как центр композиции, в окружении предметов и драпировок в теплой гамме. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд с фруктами в теплой гамме.

Тема 19. Натюрморт в холодной цветовой гамме. Холодный, насыщенный по цвету предмет в центре композиции в окружении предметов и драпировок в холодной гамме. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд с предметами быта в холодной цветовой гамме.

Тема 20. Контрастная цветовая гамма. Яркий натюрморт с контрастными цветовыми отношениями. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд с предметами быта и драпировками, насыщенными по цвету (теплыми и холодными).

Тема 21. Техника «гризайль». Натюрморт из предметов, различных по тону. Передача основных тональных отношений. Силуэт. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд с темным и светлым предметом на фоне серой драпировки.

Тема 22. Живописный эскиз. Понятие «эскиз». Наблюдение природы. Выбор точки зрения. Поиск формата. Работа над эскизами различных натюрмортов. Быстрота и точность в передаче обобщенных основных цветовых и тональных пятен. Использование акварели, бумаги формата А4 для нескольких эскизов маленького размера.

Самостоятельная работа: эскизы натюрморта из нескольких предметов с 3-х точек зрения.

Тема 23. Цветовая гамма и настроение. Этюды весенних цветов. Передача состояния весеннего настроения. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: аналогична заданию в классе.

Второй год обучения

Тема 1. Предмет «живопись»: виды и жанры, живописные материалы, свойства акварельных красок. Характеристики цвета. Понятия «теплые» и «холодные», основные и составные цвета. Выполнение цветовых растяжек

с переходом от теплых к холодным оттенкам. Упражнение на получение составных цветов из основных. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами или цветовой круг.

Тема 2. Характеристики цвета. Хроматические и ахроматические цвета.

Основные свойства цвета: цветовой тон, цветовая насыщенность, светлота.

Понятие «цветовой тон»: тональная растяжка и ее соответствие хроматическим цветам. Понятие «цветовая насыщенность»: приемы снижения яркости цвета. Понятие «светлота»: упражнения с несколькими цветами, растяжки цвета – от темного к светлому. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: упражнения на снижение цветовой насыщенности при помощи добавления к ярким цветам черного цвета, коричневого цвета.

Тема 3. Характеристики цвета. Дополнительные цвета.

Получение сложной гаммы цветов путем смешивания. Оптическое и механическое смешивание цветов. Работа с палитрой. Изучение возможностей техники акварели, отработка основных приемов работы в этом материале (мазок, заливка, лессировка). Выполнение этюдов коры деревьев, перьев птиц и т. п. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

Тема 4. Освоение приемов работы акварелью (заливка, по-сырому, ала – прима, лессировка, мазок).

Этюды осенних листьев: несколько вариантов в разной технике. Композиция на листе, выразительность силуэта. Подбор конкретных цветов на палитре. Применение разнообразных оттенков одного цвета. Последовательное ведение работы. Использование палитры, точное нахождение нужного цвета. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды природных материалов (шишки, коряги, ракушки) или копирование растений с гербариев.

Тема 5. Освоение и сочетание различных приемов работы акварелью.

Копирование лоскутков ткани в два-три цвета с несложным орнаментом. Развитие понятий «цветовая насыщенность», «цветовой тон». Последовательное ведение работы. Работа с палитрой, точное нахождение нужного цвета. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: копирование лоскутков ткани с несложным орнаментом или природных объектов (морских камешек, ракушек, насекомых – бабочек, стрекоз).

Тема 6. Понятия «рефлекс» в живописи, «локальный» цвет»,

«живописная среда». Белый предмет в окружении ярких драпировок. Изменение цвета предмета в зависимости от фона и освещения, игра рефлексов на свету и в тени. Поиск живописной композиции в эскизах и форэскизах. Использование акварели, бумаги различных форматов в зависимости от найденной композиции в эскизе.

Самостоятельная работа: светлый предмет (кружка, бокал) на фоне ярких, определенных по цвету драпировок.

Тема 7. Световой контраст. Тональные отношения предмета с фоном.

Гризайль. Светлый предмет (яблоко или груша) на серой драпировке. Силуэт. Форма предмета. Понятия «свет», «тень» (собственная и падающая), «полутень», «рефлекс», «блик». Взаимодействие предмета с фоном. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: Гризайль. Темный предмет на светлом фоне.

Тема 8. Понятие «Цветовая гармония». «Дополнительные цвета».

Этюды фруктов и овощей на дополнительных цветах (красно-зеленый, желто-фиолетовый, оранжево-синий). Понятия «локальный цвет», «цветовой рефлекс». Цвет предмета на свету, в тени, полутени. Лепка формы предмета цветом. Цвет собственной и падающей тени в живописи. Композиция листа. Использование акварели (техника «ала прима»), бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: Эюд фруктов или овощей по тому же принципу.

Тема 9. «Цветовой рефлекс». Снижение цветовой насыщенности. Этюд с одним ярким по цвету предметом простой формы на светлой драпировке. Взаимное влияние цвета предмета и фона. Снижение цветовой насыщенности предмета в окружении светлого фона. Рефлексы, падающие на фон от яркого предмета. Лепка формы. Использование акварели, бумаги формата А4.
Самостоятельная работа: аналогична заданию в классе.

Тема 10. «Цветовой рефлекс». Усиление цветовой насыщенности. Этюд с тем же предметом на темной драпировке. Усиление цветовой насыщенности предмета в окружении темного фона. Взаимное влияние цвета предмета и фона. Использование акварели, бумаги формата А4.
Самостоятельная работа: аналогична заданию в классе.

Тема 11. Тональные отношения в живописи. Понятие контраста. Натюрморт из 2 предметов, контрастных по размеру, форме, тону на фоне гладких драпировок (гризайль). Лепка формы предметов. Светотеневые отношения. Умение вести работу последовательно. Использование акварели, бумаги формата А3.
Самостоятельная работа: этюд с предметами быта в технике «гризайль».

Тема 12. Понятие «колорит». Теплая сближенная цветовая гамма. Натюрморт из 2-х предметов. Найти разницу в диапазоне сближенных цветов, почувствовать нюансы одного и того же цвета. Лепка формы предметов цветом. Использование акварели, бумаги формата А3.
Самостоятельная работа: этюды с хлебобулочными изделиями.

Тема 13. Понятие «колорит». Холодная сближенная цветовая гамма. Натюрморт из 2-х предметов в холодной цветовой среде. Задачи, аналогичные предыдущему заданию, но в холодном колорите. Закрепление навыков и умений в лепке формы предметов цветом. Использование акварели, бумаги формата А3.
Самостоятельная работа: этюд из 2-3 предметов, холодных по цвету, в окружении холодных драпировок.

Тема 14. Акварельная техника «ала – прима». Точность тональных и цветовых отношений в живописной композиции. Этюд из 2-3 предметов, насыщенных по цвету, в технике «ала – прима». Композиционная организация листа в цвете. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: аналогична заданию в классе.

Тема 15. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предмета с учетом его изменения в зависимости от фона. Простой натюрморт (например, серый чайник или кувшин с фруктами на красном фоне). Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт с серым предметом на зеленом фоне.

Тема 16. Тональный и цветовой контраст в живописи. Натюрморт из 2-3 предметов, контрастных по размеру, тону и цвету на фоне ярких драпировок. Выявление полученных знаний по программе 1 класса. Использование акварели, бумаги различных форматов, в зависимости от эскизов.

Самостоятельная работа: этюд из предметов бытовой утвари.

Третий год обучения

Тема 1. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Этюды осенних цветов с контрастными цветовыми отношениями. Развитие колористического видения. Использование различных приемов работы с акварелью. Цветовая насыщенность, богатство оттенков, цветовые гармонии. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды цветов.

Тема 2. Гармония цветовых отношений. Цветовой рефлекс. Этюды овощей и фруктов на светлой драпировке. Богатство рефлексов. Лепка формы предметов цветом. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды с яблоками или перцами.

Тема 3. Тон и силуэт в живописи. Цветовой рефлекс. Натюрморт с белым кувшином и яркими драпировками. Лепка формы белого предмета цветом.

Тональные отношения, богатство цветовых рефлексов на белом. Использование акварели, бумаги разных форматов.

Самостоятельная работа: Натюрморт с белым предметом и цветными драпировками.

Тема 4. Тональные отношения в живописи. Натюрморт из 3-х предметов, контрастных по форме, размеру и тону (гризайль) на нейтральном фоне. Передача объема предметов и пространства тональными средствами. Работа с эскизами (поиск композиционного решения). Использование акварели, бумаги разных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт с бытовыми предметами

Тема 5. Натюрморт с фруктами. Определить и решить тонально-цветовые отношения. Вылепить форму предметов, учитывая цветовые контрасты и влияние рефлексов от окружающей среды. Колорит. Предварительная работа с эскизами. Использование акварели, бумаги формата А – 3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов.

Тема 6. Краткосрочное задание. Этюды фигуры человека. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры человека. Лепка формы цветом без детальной проработки. Использование акварели, бумаги формата А – 4.

Самостоятельная работа: краткосрочные этюды фигуры человека.

Тема 7. Гармония ярких контрастных цветов. 3-4 предмета на фоне цветных драпировок (яркий, насыщенный по цвету натюрморт). Повторение понятия «цветовая насыщенность». Игра рефлексов: проследить как «глохнут» цвета в местах непосредственного соприкосновения с контрастными, в результате наложения рефлексов от контрастных цветов. Предварительная работа с эскизами. Использование акварели, бумаги разных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт в контрастной цветовой гамме.

Тема 8. Понятия «пространственная среда», «силуэт». Натюрморт с чучелом птицы. Вписать характерный силуэт птицы в среду через рефлексы полутона. Применить различные приемы письма акварелью. Цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача формы и фактуры предметов. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.

Тема 9. Натюрморт на фоне интерьера. Натюрморт из крупных предметов (1 план-ярко освещенные предметы; 2 план-предметы в тени; 3 план фон-интерьер). Определить и решить контраст (тоновые и цветовые), первых, средних и дальних планов. Выстроить плановость.

Самостоятельная работа: этюды интерьера.

Тема 10. Выразительное живописно-пластическое решение. Натюрморт и атрибутов искусства. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое построение цветовых и тональных пятен. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

Четвертый год обучения.

Тема 1. Контрастная гармония насыщенных цветов. Осенний натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов. Цельность и декоративность колористического решения. Богатство цветовых рефлексов. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Использование акварели, бумаги формата А 2.

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

Тема 2. Натюрморт «Цветы» освещение контрастное из окна. Натюрморт из живых цветов, поставленный против света. Не разрушая основные отношения, выполнить детальную моделировку цветов, учитывая влияние среды.

Самостоятельная работа: этюды на окне.

Тема 3. Сближенные цветовые и тональные отношения. Светлая гамма.

Натюрморт из светлых предметов на нейтральном фоне. Поиски тонких цветовых и тональных отношений (нюансная гармония). Работа с формой. Пространственная среда. Предварительная работа с форэскизами. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А 2.

Самостоятельная работа: этюды со светлыми предметами и нейтральным фоном.

Тема 4. Живопись натюрмортов, состоящих из предметов быта различной материальности.

Определить цветовые отношения по четырем признакам различия. Вылепить форму предметов. Передать материальность.

Самостоятельная работа: этюды предметов различных по материальности.

Тема 5. Натюрморт тематический с ярко выраженным композиционным центром.

Состояние контраста, решение силуэтов в пространственной среде. Выделение смыслового центра светом и цветом. Пластическое решение натюрморта зависит от тематики натюрморта. Использование акварели, бумаги формата А 2.

Самостоятельная работа: тематический натюрморт.

Тема 6. Цветовая насыщенность и тональные отношения.

Тематический натюрморт из предметов, четких по цвету и различных по форме со складками на переднем плане. Ритмическое построение цветовых пятен.

Форма предметов, материальность. Цветотональное решение.

Предварительная работа с живописными эскизами. Использование акварели, бумаги формата А 2.

Самостоятельная работа: тематический натюрморт.

Тема 7. Пространственная живописная среда. Натюрморт в интерьере.

Передача глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест. Связь со станковой композицией. Форма и объем предметов в большом пространстве при цельности всей постановки. Выразительность

светотональных и цветовых отношений. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды бытовых натюрмортов в интерьере.

Тема 8. Фигура человека. Этюд фигуры человека в спокойной позе. Несложное движение. Развитие навыков и умений изображения фигуры человека. Решение сложной пластической формы при помощи силуэта в пространстве. Пропорции фигуры. Живописная и тональная связь силуэта фигуры с пространственной средой. Использование акварели или гуаши, бумаги формата А 2.

Самостоятельная работа: этюды с натуры членов семьи, друзей.

V. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

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

VI. Формы и методы контроля, система оценивания

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 и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании полугодия. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

При проведении творческих просмотров (зачетов) 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 подбирать цвет в тени и на свету.

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;

- 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;

С учетом данных критериев в ходе творческого просмотра выставляется «зачет», если соблюдены и выполнены все критерии, или при условии невыполнения одного-трех пунктов данных критериев.

VII. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на исполнении 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 и композиционного строя натюрморта.
2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков.
3. Выбор техники исполнения.
4. Варианты цветотональных эскизов и форэскизов с разным композиционным решением.

5. Выбор наиболее удачного живописного эскиза для перевода на большой формат.

6. Выполнение работы на формате в материале.

Работа, как правило, ведется акварельными красками и некоторые задания гуашью. 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 произведений мастеров;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебель, софиты, подставки, натюрмортный фонд;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, репродукции, фонд работ учащихся, иллюстрации;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

VIII. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

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

2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003.
3. Беда Г.В. Живопись. - М., 1986.
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004.
5. Все о технике: 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. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2.
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996.
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996.
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997.
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005.
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985.
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999.
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968.
9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.