

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» ГОРОДА ИШИМА**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА»**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ**

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ЖИВОПИСЬ

(базовый и продвинутый уровни)

Ишим, 2018

Одобрено
Методическим советом № 1
МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима
«29» 08 2018 г.

Утверждаю
Директор МАУ ДО «ДХШ»
г. Ишима

В.В. Емельянов

2018

Разработчик

Ромахина Наталья Владимировна – Заместитель директора по УВР
преподаватель высшей категории МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима

Рецензент:

Емельянов Виталий Владимирович – Директор, преподаватель первой
категории МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
<ul style="list-style-type: none">• <i>Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;</i>• <i>Срок реализации учебного предмета;</i>• <i>Объем учебного времени предусмотренный учебным планом ДХШ на реализацию учебного предмета;</i>• <i>Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;</i>• <i>Форма проведения учебных аудиторных занятий;</i>• <i>Цель и задачи учебного предмета;</i>• <i>Структура программы учебного предмета;</i>• <i>Методы обучения;</i>• <i>Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.</i>	
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.....	9
<ul style="list-style-type: none">• <i>Годовые требования;</i>• <i>Учебно-тематический план (базовый, продвинутый уровень);</i>• <i>Содержание тем (базовый, продвинутый уровень).</i>	
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	27
<ul style="list-style-type: none">• <i>Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения.</i>	
4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.....	28
<ul style="list-style-type: none">• <i>Аттестация: цели, виды, форма, содержание;</i>• <i>Требования к экзамену;</i>• <i>Критерии оценки.</i>	
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.....	30
<ul style="list-style-type: none">• <i>Методические рекомендации преподавателям;</i>• <i>Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.</i>	
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.....	32
<ul style="list-style-type: none">• <i>Список методической литературы.</i>• <i>Список учебной литературы.</i>• <i>Средства обучения.</i>	

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Живопись» является частью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Основы художественного мастерства» (далее - программа «ОХМ»), реализующейся в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа» города Ишима (далее - МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима).

Программа учебной дисциплины разработана с учётом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также, сложившейся практики преподавания в МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима и оснащённости школы методической и учебной литературой.

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в рекомендациях.

Учебный предмет «Живопись» является одним из основных предметов художественно-творческой подготовки обучающихся по программе «ОХМ».

Целью программы учебного предмета «Живопись» формирование у обучающихся знаний, умений, навыков в реалистической передаче натуры средствами живописи.

Наряду с рисунком и композицией, живопись является одним из ведущих предметов в учебном процессе в детской художественной школе.

Основным принципом обучения предмету является нераздельность процесса работы над цветом и формой, так как решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы.

Программа является разно уровневой.

Базовый уровень – для детей от 15 лет и взрослых, не имеющих начального художественного образования.

Продвинутый уровень – для выпускников Детской художественной школы, художественных отделений Детской школы искусств, решивших продолжить свою художественную подготовку.

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

Срок реализации учебного предмета

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Основы художественного мастерства» со сроком обучения 2 года срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 2 года – базовый уровень, 2 года – продвинутый уровень.

При реализации программы учебного предмета «Живопись» продолжительность учебных занятий составляет 34 недели ежегодно.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Живопись» со сроком обучения 2 года составляет 136 часов. Объем аудиторной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Живопись» со сроком обучения 2 года составляет Базовый уровень - 136 часов; Продвинутый уровень - 136 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени график промежуточной аттестации				Всего часов
	1		2		
Классы					
Полугодия	1	2	3	4	

Количество недель	16	18	16	18	
Базовый уровень					
Аудиторные занятия (в часах)	32	36	32	36	136
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	36	32	36	136
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачёт		зачёт	
Продвинутый уровень					
Аудиторные занятия (в часах)	32	36	32	36	136
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	36	32	36	136
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачёт		зачёт	

Промежуточная аттестация проводится во втором полугодии учебного года в форме дифференцированного зачёта в виде творческого просмотра работ.

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Живопись» проводятся в форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. В случае организации сборной разно уровневой группы занятия осуществляется в форме групповых занятий численностью от 11 до 15 человек. Продолжительность урока – 45 минут.

Групповая форма занятий не исключает возможность преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Живопись» программы «ОХМ» со сроком обучения 2 года составляет
- аудиторные занятия 1 – 2 год обучения:

Базовый уровень - по 2 часа в неделю.

Продвинутый уровень - по 2 часа в неделю.

В связи с большой нагрузкой обучающихся старших классов в общеобразовательной организации регулярная еженедельная самостоятельная (внеаудиторная) работа программой не предусмотрена.

В отдельных случаях с методической целесообразностью самостоятельная работа может даваться обучающимся индивидуально, учитывая их творческие способности, при этом должны быть учтены минимальные затраты на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы основного общего образования (не более 1 часа в неделю).

Цель и задачи учебного предмета

Базовый уровень

Цель: художественно-эстетическое развитие обучающегося на основе приобретенных им художественно-исполнительских знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ.

Задачи:

- приобретение знаний о свойствах живописных материалов, их возможностях и эстетических качествах;
- освоение знаний о художественных и эстетических свойствах цвета, основных закономерностей создания цветового строя, особенностях разнообразных техник живописи;
- приобретение умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- освоение умений изображать объекты предметного мира в пространстве;
- формирование навыков в использовании основных техник и материалов;
- формирование навыков последовательного ведения живописной работы.

Продвинутый уровень

Цель: Корректировка и углубление знаний обучающихся по живописи, владения широким диапазоном разнообразных приёмов и средств выразительности.

Подготовка одарённых обучающихся к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- углублённое изучение световоздушной и цветовой среды натюрморта, изменений цвета предмета в пространстве.
- совершенствование умений передачи характера, формы, цветовых и тональных отношений в пространстве;
- дальнейшее освоение умений определять колористические особенности натюрморта, использовать законы цветоведения для решения живописных задач;
- отработка навыков передачи объемного решения природы, среды и пространства в живописи;
- совершенствование навыков построения композиционного решения природы всеми средствами живописи, выявления главного, подчинения второстепенного.

Структура программы учебного предмета

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 (практическая работа, выполнение упражнений, этюдов);

- эмоциональный (подбор ассоциаций, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках 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

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета с посадочными местами по количеству обучающихся.

Кабинет по живописи должен быть оснащен натурными столиками (тумбами), мольбертами, стульями, табуретами, стендом для наглядных пособий, предметами и драпировками из натурального фонда.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Базовый уровень

Годовые требования

Содержание учебного предмета «Живопись» построено с учётом особенностей обучающихся от 15 и старше.

Формы проведения занятий: беседы, демонстрация, практическая работа.

Основной вид занятий — практикум, основанный на учебном и творческом опыте. Главной формой обучения живописи являются практические аудиторные занятия, основанные на аналитическом изучении основ цветоведения, на наблюдении и внимательном изучении природы.

Начинающему художнику трудно сразу усвоить весь сложный комплекс живописных правил и техник, поэтому в начале курса обучения ему предлагается ряд заданий, которые можно разделить на три основные группы:

I. Задания, направленные на изучение организации цветových масс на изобразительной поверхности (плоскость);

II. Задания, направленные на изучение организации цвета на отдельной объёмной форме (объём);

III. Задания, направленные на изучение взаимодействия цветных объёмов в пространстве (пространство).

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения, нарастания учебных задач – от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. Предлагаемые темы заданий по живописи носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики. Обучение не может существовать без конструктивного и образного понимания цветовых гармоний, без понимания приемов и методов создания красивых цветовых конструкций и колорита.

Параллельно с более длительными постановками выполняются краткосрочные этюды, которые развивают наблюдательность, повышают зрительное восприятие цвета, дают возможность эффективно овладеть искусством живописи.

На начальном этапе обучения, на примере выполнения простых упражнений происходит знакомство с основами цветоведения, а также с различными материалами и инструментами, применяемыми на уроках живописи: красками, кистями, различными видами бумаги. Также происходит знакомство с определением характеристик цвета: яркость, насыщенность, звучность, тепло-холодность, тональность, хроматичность-ахроматичность. Процесс изучения этих понятий проходит через выполнение ряда несложных упражнений, ориентированных на изучение основ цветоведения.

На примере работы цветом над изображениями простых объектов дается представление о светотеневых отношениях, тональности, колорите и цветовой гармонии. В последующем осуществляется переход к созданию более сложных композиционных и пространственных изображений и форм, изучаются законы цветовой и воздушной перспективы, возможности использования различных точек зрения, приемы конструктивного и творческого подхода к живописи, конкретно-предметного и декоративного способов изображения, способы передачи освещения, формы и объема предметов, пространства в живописи.

В дальнейшем значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные задачи в живописи при рисовании натюрмортов.

Основным методическим условием обучения живописи является приобретение обучающимися навыков последовательной работы над живописью по принципу: от общего – к частному и от частного – к обогащенному общему, от плоскостного – к объемному решению.

Обучение живописи в рамках общеразвивающей программы включает также композиционные творческие задания, ставящие своей целью комплексное применение приобретенных знаний и умений при решении творческих задач, формирование художественного мышления. Задания носят творческий характер и рассчитаны на индивидуальную скорость выполнения.

Содержание программы включает следующие разделы:

- Основы цветоведения.
- Технические приемы в освоении живописи;
- Освоение цветовой палитры. Решение освещения в натюрморте;
- Взаимодействие предмета и среды. Рефлекс;
- Решение колористического единства;
- Решение объема предметов цветом;
- Решение объёма сложной формы в среде;
- Пленэрная живопись

Учебно-тематический план

Распределение учебных часов по годам обучения согласно действующему учебному плану.

Содержание тем.

Базовый уровень. Первый год обучения.

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторное задание
Раздел I. Основы цветоведения					

1.1	Цветовой круг. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами.	урок	2	+	2
1.2	Цветовой контраст (ахроматический). Гризайль. Понятие «светлота».	урок	2	+	2
1.3	Понятие «насыщенность». Составление сложных цветов.	урок	4	+	4
Раздел II. Освоение цветовой палитры. Решение освещения в натюрморте.					
2.1	Натюрморт с белым предметом и муляжом на фоне драпировки, контрастной по тону	урок	6		6
2.2	Натюрморт декоративный из предметов, различных по массе на контрастном цветовом фоне	урок	6		6
Раздел III. Взаимодействие предмета и среды. Рефлекс.					
3.1	Натюрморт в теплой гамме	урок	8		8
3.2	Натюрморт в холодной гамме	урок	6		6
Раздел IV. Технические приемы в освоении живописи					
4.1	Этюд постановки из несложных бытовых предметов темного тона на светлом фоне. Темная колористическая гамма.	урок	6		6
4.2	Этюд постановки из бытовых предметов светлого тона на фоне цветной драпировки. Светлая колористическая гамма.	урок	6		6
Раздел V. Решение объема предметов цветом					
5.1	Постановка из простых по форме предметов и драпировок с ясными цветовыми характеристиками, составленные на основе родственных и родственно-контрастных цветовых отношений.	урок	8		8
5.2	Постановка из 4-5 предметов домашнего обихода, различных по форме, размеру, фактуре.	урок	8		8
Раздел VI. Пленэрная живопись					
6.1	Этюд цветов.	урок	4	+	4

6.2	Подготовка работ к просмотру. Просмотр.	Контроль ный урок	2	+	2
Итого за год			68		68

+ Возможна самостоятельная работа

Базовый уровень. Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
Раздел I. Технические приёмы в освоении живописи					
1.1	Особенности акварели. Техника вливания и лессировки	урок	9	+	6
1.2	Проблемы тона. Гризайль.	урок	12	+	4
1.3	Этюды винограда, яблок (круглых предметов), лежащих ниже уровня горизонта.	урок	6		6
Раздел II. Решение колористического единства					
2.1	Постановка осенней тематики с одним или двумя предметами	урок	4		4
2.2	Этюды осенних цветов без предварительного рисунка карандашом.	урок	4		4
2.3	Натюрморты с родственными цветовыми отношениями.	урок	8		8
Раздел III. Решение объема сложной формы в среде					
3.1	Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Постановка со сложной по форме посудой, драпировками и фруктами	урок	10		10
3.2	Тематическая постановка с творческой атрибутикой.	урок	10		10
3.3	Контрольный натюрморт. Традиционная тематическая постановка.	урок	10		10
Раздел IV. Пленэрная живопись					
4.1	Этюды весенних цветов.	урок	4	+	4

4.2	Подготовка работ к просмотру. Зачёт.	Урок-просмотр	2	+	2
Итого за год			68		68
Итого за курс			136		136

**Содержание разделов и тем. Годовые требования.
Базовый уровень. 1 год обучения**

Раздел 1. Основы цветоведения

**1.1.Цветовой круг. Знакомство с ахроматическими и
хроматическими, основными и составными цветами.**

Правильная организация рабочего места, посадка за мольбертом. Знакомство с художественными материалами живописи, принадлежностями, инструментами, приёмами работы кистями. Формирование правильной постановки руки во время занятий живописью. Познакомить обучающихся с понятиями «цвет», «пятно», «палитра». Изучение техники гуашевой живописи как кроющей техники.

Упражнения – тональные и цветовые растяжки, получение составных (производных цветов) из основных. Знакомство с ахроматическими и хроматическими цветами, цветовым кругом, основными цветами, составными (производными) цветами. Выполнение цветовой карты. Создание различных по насыщенности выкрасок на бумаге. Материал: гуашь. Формат: А4-А3.

2.2. Цветовой контраст (ахроматический). Гризайль. Понятие «светлота».

Изучение таких понятий как свет, тень, полутень, блик, рефлекс. Гризайль. Углубление знакомства с ахроматическими цветами. Смешивание красок с белилами – разбел, с черной краской – затемнение, с белой и черной - замутнение. Этюды овощей или фруктов на нейтральном цветовом фоне одним цветом. Задача вылепить объем, проследить падающие и собственные тени предметов. Усвоение понятия освещения предмета, контраста светлого и темного, монохром.

2.3. Понятие «насыщенность». Составление сложных цветов. Этюды тех же овощей или фруктов на нейтральном цветовом фоне. Изучение влияния цветовой среды на предмет, понятие «рефлекса», «цветовой среды», «свет», «тень на предмете». Лепка формы с учётом светотеневых отношений и развитие

представления о локальном цвете, его оттенках. Понятия «среда», «пространство».

Раздел II. Освоение цветовой палитры. Решение различных видов освещения

2.1 Натюрморт с белым предметом и муляжом на фоне драпировки, контрастной по тону.

Знакомство с понятием «цветовая гамма», «дополнительный цвет».

Формирование умения анализа цвета и цветовых отношений, применения приемов нанесения гуашевой краски на бумагу в творческой деятельности, формирование умения гармонизации цвета в живописных работах.

2.1 Натюрморт декоративный из предметов, различных по массе на контрастном цветовом фоне.

Знакомство с понятиями «цветовая гамма», «дополнительный цвет», «колорит».

Формирование умения анализа цвета и цветовых отношений, формирование умения гармонизации цвета в декоративном решении натюрморта.

Раздел III. Взаимодействие предмета и среды. Рефлекс.

3.1 Натюрморт в тёплой цветовой гамме.

Выполнение этюда натюрморта с крупным предметом быта и муляжами конкретными по тону, в тёплой цветовой гамме.

Формирование умения последовательной работы над учебной задачей, применение знания и умения в практической деятельности, использование законы цветоведения в работе, использование возможностей техники гуашевой живописи. Формирование умения видеть и передавать тональные отношения, выстраивать тональную организацию листа, использование возможности гуаши при решении тональных задач. Изучение эффекта рефлекса на цветных поверхностях.

3.2 Натюрморт в холодной цветовой гамме.

Этюд натюрморта возможно с предметами из предыдущей постановки в холодной цветовой гамме.

Формирование умения последовательной работы над учебной задачей,

применение знания и умения в практической деятельности, использование законы цветоведения в работе, использование возможностей техники гуашевой живописи. Формирование умения видеть и передавать тональные отношения, выстраивать тональную организацию листа, использование возможности гуаши при решении тональных задач. Изучение эффекта рефлекса на цветных поверхностях.

Раздел IV. Технические приёмы в освоении живописи

4.1 Этюд постановки из несложных бытовых предметов темного тона на светлом фоне. Тёмная колористическая гамма.

Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). 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 светлом фоне.

Задача решения формы предметов цветом. Формирование умения в решении колористического единства на основе цветовой соподчиненности.

4.2. Этюд постановки из бытовых предметов светлого тона на фоне цветной драпировки. Светлая колористическая гамма. Задача

решения формы предметов цветом, выстраивание гармоничных цветовых отношений. Умение показывать освещение, решать формы предметов цветом. 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. Выражение пространства на плоскости, освоение методов изображения пространственной глубины.

Раздел V. Решение объема предметов цветом

5.1 Постановка из простых по форме предметов и драпировок с ясными цветовыми характеристиками, составленные на основе родственных и родственно-контрастных цветовых отношений.

Развитие представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пятен. выражение пространства на плоскости,

освоение методов изображения пространственной глубины. Изучение законов организации изобразительной поверхности и принципов изображения на ней цветового объёма.

5.2 Постановка из 4-5 предметов домашнего обихода, различных по форме, размеру, фактуре.

Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте.

Натюрморт предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Закрепление навыков работы гуашью.

Раздел VI. Пленэрная живопись

6.1. Этюд весенних цветов (изображение цветов без вазы). Этюд букета цветов.

Определение правильных цветотональных отношений. Развитие навыков в передаче освещения, решения тонально-цветовых отношений, градации теплохолодности. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени. Разнообразие рефлексов. Умение находить гармоничные цветовые и тоновые отношения.

6.2 Подготовка к просмотру. Просмотр.

Подготовка учебных и при наличии самостоятельных работ к просмотру. В случае необходимости - доработка отдельных заданий. Оформление работ для просмотра и итоговой выставки.

Творческий просмотр работ обучающихся.

Базовый уровень. 2 год обучения

Раздел I. Технические приёмы в освоении живописи

1.1. Особенности акварели. Техника вливания и лессировки

Выполнение упражнений. Знакомство с приёмами работы акварельными красками. Акварельная бумага. Упражнения «заливка», «мазок», «лессировка», «цвет в цвет», «по - сырому».

Правильная посадка за мольбертом при работе акварелью. Знакомство с художественными материалами живописи, принадлежностями, инструментами, приёмами работы кистями. Познакомить учащихся с понятиями «цвет», «пятно», «палитра» в технике акварели. Принципиальные отличия от техники гуаши. Материал: акварель. Различные виды бумаги. Возможно выполнение упражнений по копированию образцов несложных акварельных этюдов.

1.2. Проблемы тона. Гризайль. Этюд постановки из простых предметов и овощей или фруктов на нейтральном цветовом фоне одним цветом. Задача вылепить объем, проследить падающие и собственные тени предметов в технике акварели. Усвоение понятия освещения предмета, контраста светлого и темного, монохром. Формирование умения анализа тоновых отношений, применения приемов нанесения акварельной краски на бумагу в творческой деятельности.

1.3 Этюды винограда, яблок (круглых предметов), лежащих ниже уровня горизонта.

Формирование умения последовательной работы над учебной задачей, применение знания и умения в практической деятельности, использование законы цветоведения в работе, использование возможностей техники акварельной живописи. Формирование умения видеть и передавать тональные отношения, выстраивать тональную организацию листа, использование возможности акварели при решении тональных задач. Изучение эффекта рефлекса на цветных поверхностях. Формирование умения передавать освещение в живописном этюде, используя свет, тень (собственную, падающую), полутень и рефлекс.

Раздел II. Решение колористического единства

2.1 Постановка осенней тематики с одним или двумя предметами.

Постановка в тёплой гамме с овощами, тыквами, керамикой, они могут включать в себя ветки деревьев с пожелтевшими листьями, гроздь рябины и т.д. Формирование умения в решении колористического единства на основе

цветовой соподчиненности, используя различные приемы работы акварелью. Применение средств передачи объема в живописном этюде (свет, полутень, тень собственная и падающая), совершенствование умения последовательной работы в акварельной живописи. Акварель, формат А3.

2.2. Этюд осенних цветов без предварительного рисунка карандашом

Выделение цветов, выступающих из всей массы, определение «главного» в композиции. Установление основных цветовых отношений. Цельность цветовой массы. Развитие представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветowych пятен. Дальнейшее совершенствование навыков применения различных приемов в акварельной живописи. Формирование умения в решении колористического единства на основе цветовой соподчиненности. Совершенствование умения последовательной работы в акварельной живописи в технике «по-сырому».

2.3 Натюрморт с родственными цветовыми отношениями.

Совершенствование умений точно определять композицию листа в цвете. Совершенствование умения вести работу последовательно, цельно, уметь обобщать. Формирование умений в передаче цвето-световоздушной перспективы, формирование умений моделирования формы, объема и передачи материальности. Цельность колористического решения. Поиск выразительного живописно-пластического решения. Применение различных приемов работы с акварелью.. Формирование умений видеть и подчинять второстепенные задачи главным. Ритмическое построение цветowych пятен. Использование акварели (многослойная акварель).

Раздел III. Решение объема сложной формы в среде

3.1 Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Постановка со сложной по форме посудой, драпировками и фруктами.

Совершенствование умений точно определять композицию листа в цвете. Совершенствование умения вести работу последовательно, цельно, уметь обобщать. Совершенствование умений обучающихся организовать лист цветом.

Формирование умений в передаче цвето-световоздушной перспективы, формирование умений моделирования формы, объема и передачи материальности. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью или гуашью. Ритмическое построение цветowych пятен. Использование акварели или гуаши, бумаги формата А2.

3.2 Тематическая постановка с творческой атрибутикой.

Под творческой атрибутикой понимается музыкальные инструменты, гипсовые рельефы и т.д.

Грамотное сочетание цветowych отношений. Лепка формы предметов, передача световоздушной среды. Точная передача материальности в технике акварели или гуаши. Формирование умений в передаче цветосветовоздушной перспективы, формирование умений моделирования формы, объема и передачи фактуры и текстуры предмета. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью или гуашью. Ритмическое построение цветowych пятен. Использование акварели или гуаши, бумаги формата А2.

3.3 Контрольный натюрморт. Традиционная тематическая постановка на выбор.

Совершенствование умений точно определять композицию листа в цвете. Совершенствование умения вести работу последовательно, цельно, уметь обобщать. Совершенствование умений обучающихся организовать лист цветом. Формирование умений в передаче цвето-световоздушной перспективы, формирование умений моделирования формы, объема и передачи материальности. Совершенствование умений передавать связь предметов и пространства. Совершенствование умений передавать колористический строй постановки. Совершенствование умений выбирать живописный прием в зависимости от плановости, объема. Формирование умений видеть и подчинять

второстепенные задачи главным. Использование акварели или гуаши, бумаги формата А2.

Раздел IV. Пленэрная живопись.

4.1 Этюды букетов весенних цветов.

Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени. Цвет тени и яркость бликов. Совершенствование навыков работы в технике a la prima, дальнейшее обогащение живописной палитры. Развитие навыков в передаче пленэрного освещения, решения тонально-цветовых отношений, градации теплостудности. Приёмы акварельной живописи варьируются в одной работе: по-сырому, по сухой бумаге, лессировкой, мозаичным набором – на пленэре вырабатывается или выбирается своя техника и пополняются знания в области акварельной живописи. Эюд надо начинать слева – направо, сверху – вниз, от светлого – к тёмному, от общего – к частному.

4.2 Подготовка к просмотру. Просмотр.

Подготовка учебных и при наличии самостоятельных работ к просмотру. В случае необходимости - доработка отдельных заданий. Оформление работ для просмотра и итоговой выставки.

Творческий просмотр работ обучающихся.

Продвинутый уровень

Годовые требования

Учебно - тематический план

Продвинутый уровень. Первый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	самостоятельная работа	Аудиторное задание
Раздел I Технические приемы в освоении живописи					
1.1	Цветоведение. Цветовой круг	урок	2	+	2
1.2	Многообразие цвета. Цветовые оттенки и рефлексy.	урок	2	+	2
1.3	Этюды постановки с дарами осени	урок	6	+	6
Раздел II Взаимодействие предмета и среды. Рефлекс.					
2.1	Натюрморт с предметами из стекла в темной цветовой гамме.	урок	10		10
2.2	Тематический натюрморт бытового жанра.	урок	12		12
Раздел III Решение сложной формы и среды средствами живописи.					
3.1	Натюрморт с гипсовым предметом.	урок	10		10
3.2	Этюд фигуры человека.	урок	4	+	4
3.3	Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности, но близких по цвету.	урок	10		10
3.4	Тематический натюрморт.	урок	10		10
3.5	Подготовка к просмотру. Просмотр.	урок	2	+	2
Итого за год			68		68

Продвину́тый уровень Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	самостоятельная работа	Аудиторное задание
Раздел I Взаимодействие предмета и среды.					
1.1	Этюд букета цветов в стеклянном сосуде.	урок	6	+	6
Раздел II Решение колористического единства					
2.1	Натюрморт из предметов различной материальности и насыщенности «На пороге осени»	урок	12		12
Раздел III Решение объема предметов цветом в среде					
3.1	Натюрморт с отражением предметов, стоящих на стекле.	урок	14		14
3.2	Этюд головы человека.	урок	6		6
Раздел IV Решение сложной формы в среде средствами живописи					
4.1	Натюрморт в освещении против света.	урок	10		10
4.2	Натюрморт с ясно выраженной тематической направленностью	урок	14		14
Раздел V Пленэрная живопись					
5.1	Этюд постановки весенних цветов.	урок	4	+	4
5.2	Подготовка к просмотру. Просмотр.	урок	2	+	2
Итого за год			68		68
Итого за курс			136		136

Содержание разделов и тем. Годовые требования.

Продвинутый уровень

1 год обучения

Раздел I Технические приемы в освоении живописи

1.1 Цветоведение. Цветовой круг

Цветовой круг. Расположение цветов. Родственные и дополнительные цвета цветового круга. Выполнение цветовой карты акварелью. Повторение и закрепление знаний по цветоведению.

1.2 Многообразие цвета. Цветовые оттенки и рефлексы.

Взаимодействие цветов. Пленэрный этюд «Осенний пейзаж» или краткосрочный этюд осенней постановки с осенними листьями. Передача многообразия желтых, красных, зеленых, охристых оттенков осенних деревьев. Передача пространства. Композиционное решение работы

1.3 Этюды постановки с дарами осени (грибами, овощами, тыквами, осенним букетом и т.п.) Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности. Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3.

Раздел II Взаимодействие предмета и среды. Рефлекс.

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

2.2 Тематический натюрморт бытового жанра. Гармония по общему цветовому тону. Этюд натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженными различиями материальности. Самостоятельное последовательное ведение работы. Передача материальности и характера предметов в среде. Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А3.

Раздел III Решение сложной формы и среды средствами живописи.

3.1. Натюрморт с гипсовым предметом. 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.

3.2 Этюд фигуры человека. Выявление характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре. Использование акварели, бумаги различного формата.

3.3 Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности, но близких по цвету. Гармония по общему цветовому тону и светлоте.

Сближенные отношения, цветовые нюансы. Использование в работе ограниченной палитры цветов. Использование акварели, бумаги формата А2. **3.4 Тематический натюрморт.** Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. Передача материальности. Натюрморт из предметов различной материальности. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

3.5 Подготовка к просмотру. Просмотр.

Подготовка учебных и при наличии самостоятельных работ к просмотру. В случае необходимости - доработка отдельных заданий. Оформление работ для просмотра и итоговой выставки.

Творческий просмотр работ обучающихся.

Продвинутый уровень

2 год обучения

Раздел I Взаимодействие предмета и среды.

1.1 Этюд букета цветов в стеклянном сосуде. Многоцветная гармония. Развитие умения работы разными приемами акварели. Лепка формы букета цветом, передача фактуры материала. Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А3.

Раздел II Решение колористического единства

2.1 Натюрморт из предметов различной материальности и насыщенности «На пороге осени» Гармония по насыщенности и светлоте. Умение самостоятельно, последовательно вести длительную работу над натюрмортом. Лепка формы цветом, передача пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветowych пятен. Использование акварели, бумаги различного формата.

Раздел III Решение объема предметов цветом в среде

3.1 Натюрморт с отражением предметов, стоящих на стекле. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Образ натюрморта в теплой или холодной гамме и на сближенных тонах. Передача цветом формы, материальности и

фактуры предметов. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги различного формата.

3.2 Этюд головы человека. Выявление индивидуальных особенностей модели. Лепка формы цветом. Этюды одноклассников. Научиться передавать форму головы человека с помощью светотеневых отношений, понять распределение тона в глубину от самых светлых частей головы до самых тёмных, чтобы перейти к изображению головы натурщика акварельными красками или гуашью – цветом. Использование акварели или гуаши, бумаги различных форматов.

Раздел IV Решение сложной формы в среде средствами живописи

4.1 Натюрморт в освещении против света. Постановка из предметов разной материальности. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Понятие «контражур» в живописи. Поиск образности силуэта. Тонкие цветовые отношения. Резкие цветные тени. Свет и контраст в просвечивающемся стекле. Моделирование формы в тени. Передача материальности предметов. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3.

4.2 Натюрморт с ясно выраженной тематической направленностью (театральной, музыкальной, художественной и т.д.) Постановка с нестандартной точки зрения (на полу, на высоком подиуме, на уровне глаз и т.д.) Нюансная гармония. Самостоятельное последовательное ведение длительной работы над натюрмортом. Поиск интересной живописно-пластической композиции. Ритмическое построение цветовых пятен. Различные живописные приемы. Лепка формы цветом, передача материальности. с предварительным эскизом. Использование акварели, бумаги различного формата.

Раздел V Пленэрная живопись

5.1. Тема. Этюд постановки весенних цветов.

Передача цветовых и тональных отношений. Образное решение постановки. Передача материальности и фактуры предметов. Приёмы акварельной живописи варьируются в одной работе: по-сырому, по сухой бумаге, лессировкой, мозаичным набором – на пленэре вырабатывается или выбирается своя техника и пополняются знания в области акварельной живописи. Этюд надо начинать слева – направо, сверху – вниз, от светлого – к тёмному, от общего – к частному.

5.2 Подготовка к просмотру. Просмотр.

Подготовка учебных и при наличии самостоятельных работ к просмотру. В случае необходимости - доработка отдельных заданий. Оформление работ для просмотра и итоговой выставки.

Творческий просмотр работ обучающихся.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Живопись» (**базовый уровень**) является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание приёмов изображения объёмной формы локальным цветом и его производными;
- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знание художественных и эстетических свойств цвета, создания цветового строя; приёмов передачи воздушной перспективы, перспективного построения пространства;
- умения передавать цельность и законченность в работе;
- умения передавать материальность поверхностей;
- умения видеть отношениями, анализировать влияние одного цвета на другой; передавать нюансы светотеневых отношений, изменения цвета предмета в зависимости от окружающей среды и освещенности;
- умения строить цветовые отношения, создавая целостное сочетание цветовых оттенков, колорит;
- навыки самостоятельного последовательного ведения живописной работы;
- навыки создания целостности цветотонального решения;
- навыки владения живописными техниками;
- навыки ведения этюда в правильной последовательности, передачи световоздушной среды.

Результатом освоения учебного предмета «Живопись» (**продвинутый уровень**) 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 и пространство;
- навыки использования основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Управление учебным процессом осуществляется через контроль знаний, умений и навыков обучающихся. Видами контроля по учебному предмету «Живопись» являются текущая, промежуточная и итоговая аттестация.

Текущая аттестация проводится в форме просмотра учебных работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал. В процессе обучения преподаватель вправе сам варьировать проведение текущей аттестации в зависимости от индивидуальной успеваемости обучающихся. Текущий контроль (просмотр учебных работ) проводится по итогам полугодия.

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня подготовки обучающихся и усвоения ими программы учебного предмета на определенном этапе обучения.

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года, в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде дифференцированного зачета в форме комплексного просмотра работ обучающихся по учебным предметам.

Окончание изучения учебного предмета проходит в форме итоговой аттестации, которая проводится в конце II года обучения в форме выставки учебных работ по практическим предметам в том числе с представлением работ по живописи.

Критерии оценок

При выставлении оценок необходимо учитывать не только качество исполнения задания, но и природные художественные данные, наличие и уровень индивидуального роста в живописи обучающегося.

Критерии оценок по годам обучения

При оценивании работ обучающихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов между предметами и к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и объём простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых, гладких и матовых поверхностей;

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объём предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;
- передавать цельность и законченность в работе.

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,

2 («неудовлетворительно») - при невыполнении большей части работы и (или) четырёх-пяти пунктов критериев.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Это даёт возможность преподавателю творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики.

Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие натурального фонда и иллюстративного материала.

На занятиях необходимы периодические «мастер-классы» преподавателя.

Основной принцип обучения – постепенное поступательное изучение натуры от простого к сложному. Методика проведения учебной и самостоятельной работы над заданиями должна предусматривать следующие основные этапы:

1. Объяснение материала по теме задания, установление связей с предыдущими темами и параллельными дисциплинами, выяснение роли, места и значения данной темы для формирования способностей, навыков и умений.

2. Постановка методической цели, формулировка учебной задачи и содержания предстоящей работы, а также определение условий, требований, ограничений и критериев оценки конечного результата.

3. Краткое описание материалов анализа, включающее содержание предполагаемого решения, основные художественнообразные характеристики и композиционно-выразительные средства практического воплощения творческого замысла.

4. При необходимости эскизная проработка предлагаемого

решения, его обсуждение и утверждение преподавателем.

5. Окончательная доработка и чистовое исполнение.

6. Просмотр выполненных работ, их коллективное обсуждение.

Работа ведется гуашевыми и акварельными красками. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Для лучшего усвоения материала преподаватель в праве давать индивидуальные задания для возможного самостоятельного обучения, которые включают в себя

- посещение выставок;
- просмотр видеоматериалов;
- поиск необходимого материала;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях.

Рекомендации по организации возможной самостоятельной работы обучающихся.

Обучение живописи сопровождается возможным выполнением домашних (самостоятельных) заданий. В связи с большой нагрузкой обучающихся старших классов в общеобразовательной организации регулярная еженедельная самостоятельная (внеаудиторная) работа программой не предусмотрена.

В отдельных случаях с методической целесообразностью самостоятельная работа может даваться обучающимся индивидуально, учитывая их творческие способности, при этом должны быть учтены минимальные затраты на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы основного общего образования (не более 1 часа в неделю).

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы начального и основного общего образования, с опорой на сложившиеся в ДХШ педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности обучающегося.

Домашние задания могут предусматривать выполнение этюдов, набросков и зарисовок по темам занятий, просмотр видеофильмов, а также посещение выставок и музеев, участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Аксёнов Ю.Г. Левидова М.М. Цвет и линия. – М.: «Советский художник», 1978
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. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2003
4. Визер В. Система цвета в живописи Учебное пособие. СПб.: Питер, 2004
5. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
6. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986
7. Иогансон В.В. «О живописи» – М.: «Профиздат», 1955
8. Кантор А.М. Предмет и среда в живописи. – М.: «Советский художник», 1981
9. Киплик Д.И. Техника живописи. – Ленинград, Изд. «Искусство», 1950
10. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись - М.: Высшая школа, 2000
11. Ковалев Ф. В. Золотое сечение в живописи К.: Высшая школа, 1989
12. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2002
13. Рисунок и живопись. Том 1 Изд. «Искусство», 1961
14. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
15. Суздалев П.К. Основы понимания живописи. – М.: «Искусство», 1964

16. Униковский А.А. Живопись фигуры (работа над этюдами головы и фигуры человека). – М.: «Просвещение», 1968

Список учебной литературы

1. Путь к мастерству. Как писать акварелью - М.: АТ Родник, 2001
2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, - 1996
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996
4. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2

Статьи из периодических изданий.

1. Материалы акварели. Журнал «Юный художник» №5, 1978
2. О колорите в живописи. Журнал «Юный художник» №4, 1979
3. О живописи Журнал. «Юный художник» №12, 1979

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, фонд работ обучающихся, иллюстрации;
- **демонстрационные:** муляжи, демонстрационные модели (гипсовые розетки);
- **визуальные и электронные образовательные ресурсы:** электронные версии учебных пособий по живописи, фото-слайды, учебные фильмы.