

**Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
"Светловская школа искусств"**

Живопись

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа в области изобразительного искусства
(7 - летний срок обучения)
(Срок реализации программы – 4 года)**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика программы: программа *по живописи* разработана на базе типовой программы для детских художественных школ (художественных отделений школ искусств) Министерства культуры СССР с использованием методических указаний по организации учебно-воспитательной работы в художественных классах ДХШ (художественных отделений школ искусств) 1988г. Весь курс живописи задания с постепенным усложнением. Длительные учебные постановки чередуются с кратковременными постановками, что активизирует процесс обучения.

Теоретическая часть предполагает знакомство с законами цветоведения и теорией живописи. Практические занятия состоят из работы над поставленными живописными целями и задачами. Во время прохождения курса преподаватель знакомит учащихся с живописными материалами и их техническими свойствами (краски, бумага, кисти и пр.), а также дает учащимся первые необходимые сведения о цвете в воздушной среде, взаимодействии цветов, рефлексе, холодных и теплых цветах, контрастности цветов, спектре и дополнительных цветах.

В течение всех лет обучения по данной программе учащиеся осваивают и развивают умение пользоваться изобразительными живописными средствами, а также умением грамотно подбирать и умело использовать полученные знания на практике. Программа по живописи тесно взаимосвязана с программой по рисунку. Предмет «Живопись» в учебном плане школы является профилирующим.

Вид: составительская, традиционная, адаптированная.

Направленность: художественно – эстетическая;

Уровень освоения: 4 года;

Объем курса: 432 часа. Распределение учебных часов по годам обучения согласно действующему учебному плану.

Уровень реализации: общее художественно – эстетическое образование;

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 11 – 18 лет;

Цель учебной дисциплины: формирование у учащихся знаний, умений и навыков в реалистической передаче натуры средствами живописи.

Задачи:

- **обучающие:** в процессе обучения ученик должен научиться видеть и предавать цветовые отношения сначала в их простейшем локальном состоянии (на плоских формах), затем на простых цветовых объемах (с учетом теплых и холодных цветов), далее на более сложных формах и с более сложными цветными отношениями и рефлексамии, наконец, в условиях пространственно - воздушной среды, как в закрытом помещении, так и под открытым небом во время летней учебной практики; развитие познавательного интереса к живописи, приобщение к современной мировой культуре, приобретение определенных знаний, умений и навыков, формирование потребности к самопознанию и к творчеству;
- **воспитательные:** формирование культуры художественного восприятия предметов и явлений окружающей действительности и произведений

живописи, их эстетическую сущность; формирование общечеловеческих нравственных ценностей ориентации, экологического самосознания, общественно ценных личностных качеств;

- **развивающие:** развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, целеустремленность, скромность, самокритичность, чувство собственного достоинства; развить потребность к самопознанию и совершенствованию;
- **общепедагогические:** воспитание чувства дисциплины, умения анализировать и творчески преодолевать возникающие трудности в процессе обучения;

Основной **формой** учебной и воспитательной работы является урок, который предусматривает использование фронтальной, индивидуальной, групповой форм учебной работы обучающихся. Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всему коллективу учеников. Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу обучающихся - оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая позволяет, не уменьшая активности ученика, содействовать выработке навыков самостоятельной работы. В ходе групповой работы учащимся предоставляется возможность самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Все это способствует более быстрому и качественному выполнению задания. Все сведения даются в процессе практической работы над постановкой, а также при разборе и обсуждении произведений классиков и современных художников.

Виды уроков:

- традиционный (сочетающий в себе объяснение и практические упражнения).
- комплексный - собеседование, консультации, экскурсии.
- практические упражнения под руководством педагога по закреплению определенных навыков и умений.

Режим занятий: 1 - 4 классы по 3 академических часа.

Периодичность занятий: I – IV классы: 1 раз в неделю.

Продолжительность урока – 45 минут – 1 академический час.

Занятия проводятся под руководством педагога, по плану коллективного обучения и индивидуального подхода. Кроме классно – урочной системы организации учебного процесса, предполагается домашняя учебная работа учащегося в объеме от 15 - 20 минут ежедневно на протяжении всего курса обучения (аналогичные классным постановкам).

В организации домашних занятий на начальном этапе используется помощь родителей.

Методы обучения:

- объяснительно - иллюстративный;
- лично – ориентированные;
- репродуктивный;
- методы контроля и самоконтроля, самостоятельная работа;
- методы стимулирования и мотивации интереса к учению.

Принципы обучения:

- доступность в обучении и воспитании;
- индивидуальный подход и принцип сотрудничества;

- коллективный характер воспитания и обучения в сочетании с развитием индивидуальных особенностей личности;
- наглядность и научность;
- прочность, осознанность и действенность результатов;
- связь теории с практикой;
- систематичность и последовательность;
- сознательность, активность, самостоятельность;
- уважение к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к нему;
- принцип обучения живописи - нераздельность процесса работы над цветом и формой. Учащиеся должны усвоить то положение, что решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы.

Пленэрная практика.

Учебная практика «пленэр» - часть процесса обучения. Она проводится в начале и конце учебного года и является продолжением классных учебных занятий.

Главная цель практики – закрепление и расширение учебно-профессиональных знаний по предмету «Живопись». Выработка умений сознательно применять их в самостоятельной работе.

Основные задачи:

- научить глубокой пространственной ориентации - воспринимать натуру в трехмерном пространстве, а ее изображение на двухмерной плоскости;
- целостному восприятию натуры, применять метод работы отношениями по цвето-тональности;
- освоение цветоведения и умелое применение воздушной перспективы;
- моторной координации – умение быстро и точно координировать положение глаз, рук в процессе работы, оптимальных по скорости и точных движений.

Учет и контроль организации образовательного процесса:

- вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;
- текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить последовательность введения работы;
- рубежный, который проводится после завершения изучения каждого блока. Он выявляет полученные знания и умения по блокам;
- итоговый, проводимые после завершения четвертей, полугодия, экзаменационные – после завершения всей учебной программы.

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный анализ ученических работ. При этом отмечается наиболее удачные решения, оригинальные подходы в выполнении задания, разбираются характерные ошибки. Контроль может осуществляться в следующих формах: собеседование, защита выпускной работы, участие в конкурсах, выставках, фестивалях. Успеваемость учащихся контролируется на просмотрах, конкурсах, выставках и экзаменационных работах. Работа выполняется на бумаге акварельными,

гуашевыми красками, а также для изучения разнообразия изобразительных средств и техник – пастель

Учебно-тематический план и содержание курса

№	Наименование темы	общее кол-во часов
1	Пленэрная практика	3
2	Вводная беседа о живописи - упражнения.	3
3	Букет цветов в простой вазе.	6
4	Изображение плоских предметов - упражнения (осенние листья –2-3 варианта)	3
5	Постановка из 2 - 3-х предметов простейшей формы на нейтральном фоне (овощи, фрукты и т.д.).	6
6	Постановка из 2 - 3-х предметов на цветном фоне.	9
7	Постановка из 2-х предметов (гризайль).	3
8	Постановка из 2 - 3-х предметов на нейтральном фоне.	9
9	Постановка из 3 - 4-х предметов, контрастных по цвету.	9
10	Постановка из 3 - 4-х предметов сближенного цвета.	9
11	Постановка из 3 - 4-х предметов, контрастных по цвету, с ярко выраженным цветовым фоном (декоративный натюрморт).	12
12	Этюд чучела птицы.	3
13	Экзаменационная постановка из 2-3-х предметов и чучела птицы.	15
14	Наброски фигуры человека с натуры.	3
15	Пленэрная практика.	3
	Резерв:	6
	Итого:	102

1 класс

1. Пленэрная практика.
2. Вводная беседа о живописи. Знакомство с материалами (акварельные краски, кисти, бумага и т.д.).Оборудование живописца. Акварельные краски и их свойства. Знакомство с приемами работы акварелью. Тонально-цветовые заливки плоскостей. Растяжки одной краски (от темного к светлому, от насыщенного до малонасыщенного) Упражнения. Материал: формат $\frac{1}{4}$, акварель.
3. Букет цветов в простой вазе. Упражнения в заливках, смешение красок, приемы работы акварелью. Материал: формат $\frac{1}{2}$, акварель.
4. Изображение плоских предметов. Передача локального цвета (листья, книга и т.д.). Закрепление приемов работы с акварелью. Заливка,

лессировка, мазок. Закрепление понятий «основные», «составные цвета». Оттенки одного цвета. Понятие оптическое и механическое смешение цвета. Получение из основных цветов составного цвета. Материал: формат $\frac{1}{4}$, акварель.

5. Постановка из 2 - 3-х предметов простейшей формы на нейтральном фоне (овощи, фрукты и т.д.). Понятия: свет, блик, тон, полутон. Локальный цвет на свету и в тени. Материал: формат $\frac{1}{4}$, акварель.

6. Постановка из 2 - 3-х предметов на цветном фоне. Понятие о цветовом рефлексе. Изменение цвета в зависимости от влияния окружающей среды.

Материал: формат $\frac{1}{3}$, акварель или гуашь.

7. Постановка из 2-х предметов (гризайль). Передача светотени одним цветом (как средство выражения формы).

Материал: формат $\frac{1}{4}$, акварель, белила гуашевые.

8. Постановка из 2 - 3-х предметов на нейтральном фоне, даются понятия свет, блик, тень. Закрепление навыков практической работы и понятий «локальный цвет», «рефлекс». Решение собственной и падающей тени в живописи. Материал: формат $\frac{1}{3}$, акварель или гуашь.

9. Постановка из 3 - 4-х предметов, контрастных по цвету. Понятие плановость первого и дальних планов. Влияние контраста на окружение и цветовую среду. Материал: формат $\frac{1}{4}$, гуашь.

10. Постановка из 3 - 4-х предметов сближенного цвета. Разбор одного цвета на оттенки, одновременное сравнение приближенных цветовых отношений, изменение одного цвета в зависимости от плановости и освещения. Материал: формат $\frac{1}{4}$, гуашь.

11. Постановка из 3 - 4-х предметов, контрастных по цвету с ясно выраженным цветом и цветовым фоном (задание на решение декоративно - плоскостного натюрморта). Эмоциональное восприятие цвета, понятие декоративности цвета.

Материал: формат $\frac{1}{3}$, гуашь.

12. Этюд чучела птицы. Понятие «пространство среды». Выявление формы большими цветовыми плоскостями. Решение силуэта.

Материал: формат $\frac{1}{4}$ акварель или гуашь.

13. Экзаменационная постановка из 2-3-х предметов и чучела птицы. Выявление полученных знаний и умений за учебный год.

Материал: формат $\frac{1}{3}$, материал по выбору педагога.

14. Наброски фигуры человека с натуры. Приемы и технические навыки решение цветных набросков фигуры человека. Материал: формат $\frac{1}{4}$, акварель или гуашь.

Учебно-тематический план и содержание курс

2 класс

№	Наименование темы	общее кол-во часов
1	Пленэрная практика.	3
2	Этюд овощей и фруктов.	6
3	Осенний натюрморт из 2-3-х предметов.	12
4	Этюд портрета с живой модели.	6

5	Постановка из 3 - 4-х предметов, различных по материалу в технике гризайль.	12
6	Постановка из 2 - 3-х предметов на нейтральном фоне из предметов домашнего обихода (освещение - боковое).	12
7	Постановка из нескольких предметов, на сближенные цвета. Передача цветом планов и уходящих плоскостей.	18
8	Этюд фигуры человека с живой модели.	3
9	Экзаменационная постановка с гипсовым орнаментом.	21
10	Пленэрная практика.	3
	Резерв:	6
	Итого:	102

1. Пленэрная практика.

2. Этюд овощей и фруктов. Обобщенно вылепить форму (арбуз, тыква, яблоки и т.д.). Тональные и цветовые отношения.

Материал: формат $\frac{1}{4}$, акварель или гуашь.

3. Осенний натюрморт из 2-3-х предметов. Тональные и цветовые отношения, передача освещения, пространства.

Материал: формат $\frac{1}{3}$, гуашь.

4. Цвето-тоновая характеристика с живой формы.

Материал: формат $\frac{1}{4}$, акварель или гуашь.

5. Постановка из 3 - 4-х предметов, различных по материалу в технике гризайль. Передача пространства при соблюдении светотеневой проработки (блик, свет, полутень, тень, рефлекс).

Материал: формат $\frac{1}{4}$, гуашь.

6. Постановка из 2 - 3-х предметов на нейтральном фоне из предметов домашнего обихода (освещение - боковое). Влияние окружения на предметы, тональная гармония, связь предметов со средой. Колористическая цельность. Умение использовать в работе весь лист, прокладывая цветовые отношения отдельных плоскостей и одновременное сравнение цветовых отношений.

Материал: формат $\frac{1}{3}$, тонированная бумага, пастель.

7. Постановка из нескольких предметов, на сближенные цвета. Передача цветом планов и уходящих плоскостей.

Материал: формат $\frac{1}{3}$, гуашь.

8. Этюд фигуры человека с живой модели. Живописно пластическая характеристика живой модели.

Материал: формат $\frac{1}{4}$, акварель или гуашь.

9. Экзаменационная постановка с гипсовым орнаментом. Выявление полученных знаний, умений и навыков: выработка навыка в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы (не теряя локального цвета предмета)

и планов на которых они расположены; четкость в последовательности выполнения работы; умение учащимися выявлять тональное решение натюрморта и его колористического единства. Материал: формат 1/2, материал по усмотрению педагога.

10. Пленэрная практика

Учебно-тематический план и содержание курс

3 класс

№	Наименование темы	общее кол-во часов
1	Пленэрная практика.	3
2	Беседа о целях и задачах в III классе. Этюд из живых цветов, овощей и фруктов.	3
3	Осенний натюрморт.	12
4	Натюрморт гризайль (на повторение).	9
5	Натюрморт с гипсовым орнаментом.	15
6	Этюд интерьера.	3
7	Натюрморт в интерьере.	18
8	Экзаменационный тематический натюрморт с гипсовым слепком головы или фигуры.	21
9	Этюд фигуры со средой.	3
10	Этюд портрет.	6
11	Пленэрная практика.	3
	Резерв:	6
	Итого:	102

1.

2. Пленэрная практика.

3. Беседа о целях и задачах предмета в III классе. Этюд букета осеннего.

Материал: формат ¼ или 1/3 по усмотрению педагога, гуашь, пастель.

4. Осенний натюрморт (материал - акварель). Развитие колористического видения. Лепка формы цветом. Материал: формат 1/3, акварель.

4. Натюрморт гризайль (на повторение). Самостоятельное выполнение учащимися.

Материал: формат ¼, гуашь.

5. Натюрморт с гипсовым орнаментом и драпировка со складками. Рельефные складки на переднем плане. Решение пространства, влияние среды на гипсовый орнамент.

Материал: формат ½, гуашь.

6. Этюд интерьера. Передача пространства, цветовые решения больших плоскостей.

Материал: формат 1/3, гуашь.

7. Натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере. Понятия о линейной и воздушной перспективе. Передача глубины пространства и цветотонная моделировка предметов.

Материал: формат $\frac{1}{2}$, гуашь.

8. Экзаменационный тематический натюрморт с гипсовым слепком головы или фигуры.

Материал: формат $\frac{1}{2}$, по усмотрению педагога, гуашь, пастель.

9. Этюд фигуры со средой. Этюд фигуры сидящего человека. Изучение пропорций человека. Решение сложной пластической формы (фигура человека) силуэтом; четкие тональные отношения; связь со станковой композицией. Передать состояние в постановке; передать характер движения и пропорции фигуры; цветом решить пространственную среду и силуэт фигуры.

Материал: формат $\frac{1}{3}$ по усмотрению педагога, гуашь, пастель.

10. Этюд портрет. Научить писать портрет.

Материал: формат $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{3}$ по усмотрению педагога, гуашь, пастель.

11. Пленэрная практика.

Учебно-тематический план и содержание курса 4 класс

№	Наименование темы	общее кол-во часов
1	Пленэрная практика.	3
2	Беседа о целях и задачах предмета в IV классе. Этюд букета.	3
3	Осенний натюрморт (материал на выбор учащегося).	12
4	Тематический натюрморт (тема искусство, например: «мир музыканта», «мир художника», «национальный натюрморт», материал на выбор учащихся).	20
5	Декоративный натюрморт.	18
6	Этюды портрета.	6
7	Портрет.	10
8	Натюрморт с гипсовой маской или гипсовой фигурой - экзаменационная работа.	24
	Итого:	102

Пленэрная практика.

1. Беседа о целях и задачах предмета в IV классе. Этюд букета.

Материал: формат $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{3}$, акварель или гуашь.

2. Осенний натюрморт. Цвето-тоновой анализ натюрморта.

Материал: Формат и материал по выбору учащегося.

3. Тематический натюрморт тема искусство, например: «национальный натюрморт», «мир художника» «мир музыканта», «материал на выбор учащихся. Контрастные цветовые отношения. Работа ведется с предварительного этюда. Передать гармонию насыщенного колорита путем рефлексов и цвето-тоновых отношений. Разбор материальности и пространства. Материал: формат $\frac{1}{2}$, акварель или гуашь.

4. Декоративный натюрморт. Эмоционально-образное сторона

натюрморта. Освоение технических приемов исполнения в декоративном натюрморте. Материал: формат 1/2, гуашь.

5. Этюды портрета. Общая цвето-тоновая характеристика портрета, развитие технических приемов. Материал: формат 1/3, материал на выбор педагога.

6. Портрет. Моделировка живой головы цветом и тоном, образное решение. Материал: формат 1/2, тонированная бумага, пастель.

7. Натюрморт с гипсовой маской - экзаменационная работа. Творческое решение натюрморта: выбор техники, материала, самостоятельности.

Требования к уровню подготовки выпускников

За время обучения учащихся через систему последовательно усложняющихся заданий, основанных на работе с натуры, должен получить следующий комплекс знаний, умений, навыков:

- локальный цвет, цветовые отношения, свет, тон, колорит, цветовая гармония;
- организация пространства формата средствами живописи;
- создание из отдельных компонентов пластического, цельного живописного изображения;
- практическое освоение техники и технологии акварели, гуаши, пастели.

Программно-методическое обеспечение

Для реализации данной программы необходимо:

- софит и подиум для установки натуральных постановок;
- натуральный фонд школы;
- таблицы по цветоведению;
- наглядные пособия по различным живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы цветоведения.

Список литературы

1. Составители типовой программы для ДХШ: Афанасьева Е.А., Анискин Е.Н., Гераскевич В.А., Зайцева Е.Н., Исраилян Т.И., Иванов Б.А., Корякин Г.Б., Казарина Л.А., Ларионов В.Н., Лапин Е.В, Потанина В.А., Румянцева Л.В., Румянцев В.А., Улупов М.И., Щерба В.И. (1990)
2. Алексеев С.С. О колорите. М., 1974.
3. Беда Г.В. Живопись. – М., 1986
4. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. М.,1977.
5. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М., 1965
6. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.,2001
7. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. О живописи.-М., 1959
8. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом. – М.,1982
9. Унковский А.А. Живопись: вопросы колорита. – М.,1980
10. Яшухин А.П. Живопись. – М.,1985

