

**муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств с. Покровское»
Неклиновского района Ростовской области**

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа в области декоративно-прикладного искусства
«Керамика»

**Программа учебного предмета по выбору
«Живопись»**

с. Покровское
2023г.

Принято на заседании
Педагогического совета Школы
МБУ ДО «ДШИ с. Покровское» НР РО
Протокол № 7 от 06.06.2023г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУ ДО
«ДШИ с. Покровское» НР РО
от 14.06.2023г. № 95-о/д
_____ Е.Е. Давиденко

Разработчик: Романова З.А.– преподаватель по классу декоративно-прикладного искусства

Рецензент: Жуганова С.А. – заместитель директора по УВР

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Методы обучения;

II. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Средства обучения

VII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

- Список рекомендуемой методической литературы;
- Список рекомендуемой учебной литературы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета по выбору «Живопись» разработана на основе «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 с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших классах - «Интерьер».

В программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

В этом разделе обучающиеся учатся находить локальный цвет предметов, отходя от раскраски готовым цветом; постепенно вводится задача отыскивать оттенки цвета, соответствующие изменениям окраски поверхности изображаемых предметов. Изображение теней – следующий этап работы. Обучающиеся не должны привычно передавать их черной краской, они должны видеть их цвет.

Важно изучить характер кладки краски, фактуру красочного слоя. Систему мазков. Обучающиеся осваивают изобразительные возможности фактуры, в том числе получают представление о роли так называемых *касаний*, то есть списывания цвета предмета с фоном.

Изучение цветового контраста дает возможность обучающимся в будущем преодолеть *глухоту* цвета и создавать сложное цветовое пространство для передачи однотонных поверхностей.

Программа по живописи построена в основном по тому же принципу, что и программа по рисунку. Выразительный характерный образ, передаваемый средствами детского рисунка, постепенно обогащается наблюдениями обучающегося в натуре. Овладевая изобразительными средствами живописи, обучающийся приобретает навык живописного

изображения, в котором первоначальный *характер* становится художественным образом.

Главное в этом процессе – научиться достигать некоторой определённости в передаче характера природы с пластически-выразительным смыслом, подчиняя ему элементы живописного языка: цвет, форму, детали, нюансы, освещения и состояния, характер поверхностей предметов и т. д.

Как в курсе рисунка, в ходе изучения живописи постепенно возрастает роль композиций в работе с природы (особенно в заданиях со сложным мотивом, в натюрморте или пейзаже).

По мере выполнения заданий постепенно развивается способность *читки природы*, то есть привычки не *списывать* пассивно и последовательно, деталь за деталью, а руководствоваться решением, вырабатываемым при разглядывании с природы (иногда с помощью эскиза). Такое решение должно способствовать лучшему пониманию колорита, то есть цветовой цельности природы, являющемуся основным критерием оценки работы.

Нужно заботиться о том, чтобы обучающиеся отходили от шаблонов и цветового схематизма, стремиться в каждой работе к индивидуальности решений. Главное средство для достижения этого – внимательное изучение природы, использование тонких цветовых отношений и нюансов состояния, формы и т.п.

В процессе обучения обучающиеся переходят от декоративной трактовки к живописному цвету - использование сложных смесей красок, раздельного мазка, фактурных свойств материала и т.п. Постепенно формируется представление о важности касаний и штриха в живописных решениях. Особое внимание нужно уделить цветности собственных и падающих теней, цветовому решению ровных и гладких поверхностей передаче живописными средствами пространства в натюрморте, интерьере, пейзаже (небо, туман, затемнённые углы в комнате и т.д.).

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

Общая трудоёмкость учебного предмета по выбору «Живопись» при 4 летнем сроке обучения составляет 139 часов.

Вид учебной работы, аттестации, учебной	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации	Всего часов
---	---	-------------

нагрузки									
Классы	1		2		3		4		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия	16	18	16	19	16	19	16	19	139

Учебный предмет по выбору «Живопись» при 4-летнем сроке обучения реализуется с 1-го по 4-й класс.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету по выбору «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков – 45 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Цели и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета по выбору «Живопись» является художественно-эстетическое развитие личности обучающегося 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.

Задачи учебного предмета:

1. Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знаний разнообразных техник живописи;
- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

- умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- навыков в использовании основных техник и материалов;
- навыков последовательного ведения живописной работы.

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).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА по выбору «ЖИВОПИСЬ» (срок освоения программы 4года)

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах
			Аудиторные занятия
			34
1 полугодие			
1	Упражнение на овладение выразительно – изобразительными свойствами живописного материала (краска).	Урок	1
2	Натюрморт из разнообразных по цвету овощей и фруктов	Урок	2

3	Натюрморт из 2-3 близких по цвету светлых предметов	Урок	2
4	Работа над натюрмортом из 2-3 предметов насыщенного цвета в близкой цветовой гамме	Урок	2
5	Работа натюрмортом с чётким тематическим содержанием	Урок	2
6	Приемы работы с акварелью	Урок	2
7	Нюанс	Урок	1
8	Световой контраст (ахроматический контраст)	Урок	2
9	Цветовая гармония. Полярная гармония.	Урок	2
10	Трехцветная и многоцветная гармония	Урок	2
11	Гармония по общему цветовому тону.	Урок	2
2 полугодие			
12	Изображение букета цветов в керамическом сосуде	Урок	2
13	Работа над отдельным предметом в световоздушной среде	Урок	2
14	Пейзаж из окна или выход на натуру	Урок	2
15	Городской пейзаж с натуры	Урок	2
16	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	Урок	2
17	Гармония по общему цветовому тону	Урок	2
18	Фигура человека	Урок	2

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах
---	---------------------------	-------------------------	-----------------------------------

			Аудиторные занятия
			35
1 полугодие			
1	Натюрморт из близких по цвету предметов, с чётким тематическим содержанием	Урок	2
2	Натюрморт из контрастных по цвету предметов на цветном ровном фоне	Урок	2
3	Натюрморт из металлических и стеклянных предметов	Урок	3
4	Гармония по насыщенности	Урок	2
5	Контрастная гармония	Урок	2
6	Световой контраст (ахроматический). Гризайль.	Урок	3
7	Гармония по светлоте и насыщенности	Урок	2
2 полугодие			
8	Портретный этюд. Полуфигура на спокойном фоне	Урок	2
9	Портретный этюд. Голова на спокойном фоне	Урок	3
10	Фрагмент интерьера при сильном направленном освещении	Урок	3
11	Пейзаж с натуры с деревьями	Урок	3
12	Гармония по общему цветовому тону. Нюанс.	Урок	2
13	Гармония по насыщенности	Урок	3
14	Гармония по общему цветовому тону и светлоте.	Урок	3

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	объем
---	------------------------	----------------------	-------

			времени в часах
			Аудиторные занятия
			35
1 полугодие			
1	Работа с натюрмортом из разнохарактерных по фактуре, форме и цвету предметов	Урок	3
2	Передача состояния и настроения в натюрморте. Натюрморт из свободно расставленных предметов	Урок	5
3	Передача состояния среды и фактуры живописного материала Натюрморт из стеклянной посуды с водой, цветы в натюрморт	Урок	4
4	Фрагмент интерьера с растениями	Урок	3
5	Фрагмент интерьера с зажжёнными светильниками	Урок	4
2 полугодие			
6	Портретный этюд двух полуфигур	Урок	3
7	Портретный этюд головы	Урок	5
8	Пейзажные этюды. Мотив с водой и постройками	Урок	5
9	Гармония по светлоте	Урок	3

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах
----------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

			Аудитор ные занятия
			35
1 полугодие			
1	Сложный натюрморт из разнохарактерных по форме и цвету предметов на конкретную тему	Урок	4
2	Букет цветов в стеклянной посуде с водой	Урок	4
3	Фрагмент интерьера на конкретную тему	Урок	4
4	Гармония по общему цветовому тону урок	Урок	3
2 полугодие			
5	Фигура в интерьере на фоне окна	Урок	5
6	Этюд натюрморта на решение композиционного цвета	Урок	4
7	Этюд портрета или фигуры человека на решение композиционного цвета	Урок	6
8	Фигура человека	Урок	5

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КЛАССАМ

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

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

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

предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

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

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического решения, передачу материальности и пространства, построения более сложной цветовой гармонии.

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

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Тема. УПРАЖНЕНИЕ НА ОВЛАДЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ЖИВОПИСНОГО МАТЕРИАЛА

Выполнение свободной декоративной композиции с выявлением определенной цветовой гаммы и настроения. Использование разнообразия фактурных возможностей красок (пятна, переливов, живописного штриха или черты и т.п.).

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

2. Тема. НАТЮРМОРТ ИЗ РАЗНЫХ ПО ЦВЕТУ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Решение формата листа и композиции в эскизе. Работа над предметным цветом (индивидуальная цветовая характеристика предметов с элементами моделировки формы цветом). Достижение декоративной ясности в цветовом решении мотива.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

3.Тема. НАТЮРМОРТ ИЗ 2-3 БЛИЗКИХ ПО ЦВЕТУ СВЕТЛЫХ ПРЕДМЕТОВ.

Усвоение понятия о цветах отношениях и тонких различиях цвета. Достижение чёткого декоративного решения цвета (чётких соотношений цветовых пятен).

Самостоятельная работа: смешение классов теплых тонов.

4.Тема. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ ИЗ 2-3 ПРЕДМЕТОВ НАСЫЩЕННОГО ЦВЕТА В БЛИЗКОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ.

То же, что и в предыдущем задании.

Самостоятельная работа: то же, что и в предыдущем задании.

5.Тема. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ЧЁТКИМ ТЕМАТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ (МОЙ ЗАВТРАК, МОИ КНИГИ, ИГРУШКИ И Т.Д.)

Решение формата листа и композиции в эскизе. Работа над предметным цветом в связи с распределением цветотени. Цветность теней, разница в цвете пространственных планов (особенно поверхности, на которой поставлен натюрморт). Достижение четкости цветового решения плоскости листа.

Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

6. Тема. Приемы работы с акварелью.

Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов. Копирование лоскутков тканей. Использование акварели, бумаги формата А4.

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

7. Тема. Нюанс.

Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при холодном освещении.

8. Тема. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль.

Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: монохром. Натюрморт из темных предметов, различных по форме, на светлом фоне.

9. Тема. Цветовая гармония. Полярная гармония.

Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета». Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.) Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей по тому же принципу.

10. Тема. Трехцветная и многоцветная гармонии.

Поиск цветовых отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

12. Тема. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЦВЕТОВ В КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЕ.

Использование богатства цветовых оттенков в свободной работе материалом. Усвоение зависимости цветности фона и поверхности стола от сложного по цвету силуэта букета. Достижение декоративной цельности цветового решения.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

13. Тема. РАБОТА НАД ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТОМ В СВЕТОВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ (КАРТОФЕЛИНОЙ НА МЯГКОЙ БУМАГЕ И СПОКОЙНОМ ФОНЕ, БАНКОЙ ИЗ-ПОД КРАСКИ НА ЦВЕТНОЙ БУМАГЕ И ТЕМНОМ ФОНЕ, БУТЫЛКОЙ СТЕКЛА БЕЗ ЭТИКЕТКИ И Т.Д.)

Лепка формы цветом, передача цветовых подробностей и характера поверхности предмета. Цветовое решение собственных и падающих теней, цветовые рефлекс, цветовые оттенки в фоне и горизонтальной однотонной поверхности. Достижение общей цветовой цельности работы. Обязательное решение композиции: соотношение предмета с форматом листа.

Самостоятельная работа: этюды бытовой утвари.

14. Тема. ПЕЙЗАЖ ИЗ ОКНА ИЛИ ВЫХОД НА НАТУРУ (С ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ)

Выбор мотива, композиции и формата. Выявление цветовых решений в сближенной гамме; пространственных планов цветом.

Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

15. Тема. ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ С НАТУРЫ

Выбор мотива, решение формата и композиции (желателен мотив без сильных перспективных сокращений, с фронтально расположенными домами). Достижение декоративной ясности цветового решения, цветовой детализации, оттенков в глухих, по цвету на поверхностях – на серой или коричневой стене, дощатом заборе, стволах деревьев, асфальте и т.д.

Самостоятельная работа: смешение красок с черным цветом.

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

Применение различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

17. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приемов акварели, передача формы и материальности предметов. Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

18. Тема. Фигура человека.

Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры человека. Использование акварели (монохром), бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Тема. НАТЮРМОРТ ИЗ ПРЕДМЕТОВ, БЛИЗКИХ ПО ЦВЕТУ, С ЧЁТКИМ ТЕМАТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ (КАРТОФЕЛЕМ, КНИГАМИ, КРАСКАМИ И Т.П.)

Понимание колорита как системы цветовых отношений. Проработка цветом предметов в световоздушной среде. Освоение цветности теней и рефлексов; пространственности фона. Проработка планов цветом.

Самостоятельная работа: этюды овощей.

2.Тема. НАТЮРМОРТ ИЗ КОНТРАСТНЫХ ПО ЦВЕТУ ПРЕДМЕТОВ НА ЦВЕТНОМ РОВНОМ ФОНЕ.

Передача характерной фактуры предметов, цвета в бликах. Освоение многообразия цветовых оттенков и их объединение. Преодоление пестроты.

Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

3.Тема. НАТЮРМОРТ ИЗ МЕТАЛИЧЕСКИХ И СТЕКЛЯННЫХ ПРЕДМЕТОВ.

Передача характерной фактуры предметов, цвета в бликах.

Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

4. Тема. Гармония по насыщенности.

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

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных.

5. Тема. Контрастная гармония.

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

Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

6. Тема. Световой контраст (ахроматический). Гризайль.

Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и пространства тональными средствами. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

7. Тема. Гармония по светлоте и насыщенности.

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

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

8.Тема. ПОРТРЕТНЫЙ ЭТЮД. ПОЛУФИГУРА НА СПОКОЙНОМ ФОНЕ.

Решение в этюде формата и соотношение силуэта полуфигуры с листом. Цветовое решение основных пятен – обобщено, без детализации и лепки тенями. Мягкое списывание силуэта с фоном; передача пространственного фона, фигуры и воздуха, цветности человеческого лица.

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

9.Тема. ПОРТРЕТНЫЙ ЭТЮД. ГОЛОВА НА СПОКОЙНОМ ФОНЕ.

Решение силуэта головы – правильное соотношение абриса волос и лица, композиционное вписывание силуэта в лист, декоративное решение основных цветовых зон (фона, лица, волос), нахождение основной цветовой характеристики лица детальной моделировки. Передача характера силуэта.

Самостоятельная работа: этюды головы на темном фоне.

10.Тема. ФРАГМЕНТ ИНТЕРЬЕРА ПРИ СИЛЬНОМ НАПРАВЛЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ.

Четкое декоративное решение основных цветовых зон (в том числе теней). Передача цветности теней, выявление цветом пространственных планов горизонтальной поверхности. Выявление соотношения мотива яркой свет.

Самостоятельная работа: этюд интерьера своей комнаты.

11. Тема. ПЕЙЗАЖ С НАТУРЫ С ДЕРЕВЬЯМИ (ОСЕННИЙ, ВЕСЕННИЙ).

Решение в цвете больших, однородных по цвету пространственных масс, разно удаленных и разноосвещённых. Достижение разнообразия цвета в изображении зелени или осенней листвы: богатства цветовых оттенков при ясности декоративного и объёмно-пространственного решения. Освоение фактуры живописного материала.

Самостоятельная работа: этюд пейзажа по памяти.

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс.

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

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

13. Тема. Гармония по насыщенности.

Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений. Определение различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

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

Закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, кофейник). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Тема. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ ИЗ РАЗНОХАРАКТЕРНЫХ ПО ФАКТУРЕ, ФОРМЕ И ЦВЕТУ ПРЕДМЕТОВ

Решение композиций в натюрморте. Передача живописными средствами предметных свойств, цветного единства; оттенков взаимодополнительных цветов в трактовке световоздушной среды.

Самостоятельная работа: этюды предметов разных по форме и цвету.

2.Тема. ПЕРЕДАЧА СОСТОЯНИЯ И НАСТРОЕНИЯ В НАТЮРМОРТЕ. НАТЮРМОРТ ИЗ СВОБОДНО РАССТАВЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ.

Композиционное решение натюрморта. Живописное решение больших, незаполненных предметов участков плоскости. Освоение живописного содержания пространства – воздуха, игры мягких теней и полутеней, *касания*, изображение предмета в воздухе; принцип списывания затененных участков предметов с фоном, сознательного решения сложного ритма разнохарактерных контуров.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

3.Тема. ПЕРЕДАЧА СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ И ФАКТУРЫ ЖИВОПИСНОГО МАТЕРИАЛА. НАТЮРМОРТ ИЗ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ С ВОДОЙ, ЦВЕТЫ В НАТЮРМОРТЕ.

Активное использование возможностей фактуры разного характера – пятен, мазков, живописного штриха. Передача сложной пространственной игры рефлексов. Полутеней, просвечивания, бликов и т.д. Достижение цельности цветовой картины.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с подобной композицией.

4.Тема. ФРАГМЕНТ ИНТЕРЬЕРА С РАСТЕНИЯМИ.

Композиционное решение. Передача состояния среды (затенённости, воздушности, и т.п.). Настроение среды.

Самостоятельная работа: этюды интерьера столовой.

5.Тема. ФРАГМЕНТ ИНТЕРЬЕРА С ЗАЖЖЕННЫМ СВЕТОМ (ЛАМПОЙ).

Передача настроения в интерьере.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с зажженным цветом.

6.Тема. ПОРТРЕТНЫЙ ЭТЮД ДВУХ ПОЛУФИГУР.

Композиционное решение этюда, четкая индивидуальная цветовая характеристика лиц. Достижение декоративной ясности. Освоение элементов моделировки лица цветом. Живописное решение контура. Отражение разницы на различных его участках, ритма в контуре фигуры.

Самостоятельная работа: этюд 2-х фигур по памяти.

7.Тема. ПОРТРЕТНЫЙ ЭТЮД ГОЛОВЫ.

Решение формата листа; освоение композиционного соотношения между основными цветовыми зонами (частями лица, фоном и т.д.). Достижение четкой декоративной ясности в решении основных цветов зон портрета,

изучение цветовых зон лица (лба, зоны глазниц, рефлексов, теневых участков). Начало моделировки объёма.

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

8.Тема. ПЕЙЗАЖНЫЕ ЭТЮДЫ НА НАТУРЕ. МОТИВ С ВОДОЙ И ПОСТРОЙКАМИ.

Освоение цвета в ясно выраженном пространстве; пространственных планов в небе. На земле.

Самостоятельная работа: этюд пейзажа по памяти.

9. Тема. Гармония по светлоте.

Последовательное ведение длительной работы. Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом. Натюрморт в светлой тональности. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Тема. СЛОЖНЫЙ НАТЮРМОРТ ИЗ РАЗНОХАРАКТЕРНЫХ ПО ФОРМЕ, ФАКТУРЕ, ЦВЕТУ ПРЕДМЕТОВ НА КОНКРЕТНУЮ ТЕМУ (ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ, ОДЕЖДА, КУХНЯ, ИНСТРУМЕНТАРИЙ И Т.П.).

Композиционное решение натюрморта. Передача предмета в световоздушной среде, рефлексов, цветовой и тоновой цельности. Достижение разнообразия в решении *касаний*.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных материалов.

2.БУКЕТ ЦВЕТОВ В СТЕКЛЯННОЙ ВАЗЕ.

Достижение единства цветового решения. Характеристика предметных свойств листьев, лепестков, стеблей. Изображение букета в пространстве, списывание с фоном.

Самостоятельная работа: этюды отдельных живых цветов.

3.ФРАГМЕНТ ИНТЕРЬЕРА НА КОНКРЕТНУЮ ТЕМУ (ПИСМЕННЫЙ СТОЛ, УГОЛ МАСТЕРСКОЙ, ДРОВА И Т.П.).

Работа над предметом в световоздушной среде над пространственными планами. Решение касания.

Самостоятельная работа: этюд интерьера на свободную тему.

4. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Применение на практике полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности. Этюд драпировки со складками. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками.

5.ФИГУРА В ИНТЕРЬЕРЕ НА ФОНЕ ОКНА.

Решение мотива композиции. Освоение соотношения фигуры с фоном в среде. Приобретение мягкого списывания в тенях. Характеристика головы.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека (копирование репродукций).

6.ЭТЮД НАТЮРМОРТА НА РЕШЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО ЦВЕТА.

Выполнить короткий этюд постановки решая различные творческие задачи курса обучения. Материал и размер по усмотрению обучающегося.

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией.

7.ЭТЮД ПОРТРЕТА ИЛИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА НА РЕШЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО ЦВЕТА.

Передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом. Использование акварели.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

8. Тема. Фигура человека.

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

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения 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, пространство, фигуру человека;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

При оценивании работ обучающихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

3 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить цветовые гармонии;

- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

4 год обучения

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей.

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.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

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

Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем. Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;

- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- усиленное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ обучающихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список методической литературы

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

Список учебной литературы

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. Книжки. 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