

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики

УТВЕРЖДЕНА
приказом МАУДО «Детская школа
искусств №1»
Шумерля Чувашской Республики
от 02.09.2019 г. №104

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Изобразительное искусство»**

**Предметная область
ПО.01. Художественно-творческая подготовка**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета
ПО.01.УП.02 Живопись**

Срок реализации 4 года

Шумерля, 2019 г.

Рассмотрена
на заседании методического
объединения преподавателей
изобразительного искусства
«28» августа 2019 г.
Протокол №   1

Принята
Педагогическим советом
МАУДО «Детская школа
искусств №1»
г. Шумерля Чувашской
Республики
«30» августа 2019 г.
Протокол №   1

Программа учебного предмета ПО.01.УП.02. Живопись разработана на основе и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06ГИ.

Составитель программы – Поляков Олег Евгеньевич, преподаватель высшей квалификационной категории МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики.

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;*
- *Цель и задачи учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации;*
- *Контрольные требования на разных этапах обучения;*

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методическое обеспечение занятий;*
- *Методические рекомендации;*

VII. Список учебной и методической литературы

- *Учебники,*
- *Учебные пособия;*
- *Хрестоматии;*
- *Методическая литература*

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Письмо министерства культуры РФ от 21 ноября 2013г. № 191-01-39/ги).

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в рекомендациях.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем.

Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

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

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» реализуется 4 года – с 1 по 4 класс.

При реализации программы «Живопись»: аудиторные занятия в 1 классе – 1 час, в 2-4 классах – 2 часа, самостоятельная работа в 1 классе – 0,5 часа, в 2-4 классах – 1 час в неделю.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно- эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно- исполнительских и теоретических

знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

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

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

знаний разнообразных техник живописи;

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

умений 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.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «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.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются рекомендации, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, предметами натурального фонда.

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

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

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 4 года общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 343 часа (в том числе, 231 аудиторных часов, 112 часов самостоятельной работы).

В конце первых полугодий проводится текущий просмотр. В четвертом классе во втором полугодии проводится экзаменационный просмотр (экзамен). В остальных классах видом промежуточной аттестации служит итоговый просмотр (зачет).

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

учебной нагрузки	Классы/полугодия								
	1		2		3		4		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	32	34	32	34	32	34	231
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	8	8	16	16	16	16	16	16	112
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		экзамен	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	24	25	48	50	48	50	48	50	343

II. Учебно-тематический план

Объемом часов учебно-тематического плана в данной программе соответствует объему, предложенному при реализации общеразвивающей программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 4 года.

1 год обучения

N	Название темы	Кол-во часов	
		Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие			
	Введение. "Живопись - искусство цвета".	1	2
	Цвет в живописи.		
1.	Основные и составные цвета в живописи.	1	2
2.	Светотень как средство выражения живописной формы.	1	2
3.	Взаимосвязь цвета и формы в живописи.	1,5	3
4.	Теплые и холодные цвета, их пространственные свойства в живописи. (2 задания)	3	6

5.	Декоративное цветовое решение.	0,5	1
II полугодие			
5.	Декоративное цветовое решение.	1	2
6.	Элементы графики в цветовом решении.	1,5	3
7.	Дополнительные цвета, контраст в живописи.	2	4
8.	Сближенные цвета, нюанс в живописи.	2	4
9.	Взаимосвязь цветового и композиционного решения в живописи.	1,5	4
	Итого:	16	33

2 год обучения

N	Название темы	Кол-во часов	
		Задание для Самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие			
	Способы выявления пространства в живописи. Колорит.		
1.	Понятие цветовой гаммы. Связь предметов с окружающей средой.	2	4
2.	Цвет в пространстве. Воздушная перспектива в живописи. (2 задания)	6	12
3.	Живописная форма в пространстве. Передача фактуры средствами живописи. (2 задания)	8	16
II полугодие			
4.	Колорит в живописи. (2 задания)	8	16
5.	Сложная форма в живописи.	4	8
6.	Итоговое задание.	4	10
	Итого:	32	66

3 год обучения

N	Название темы	Кол-во часов	
		Задание для Самостоятельной работы	Аудиторное задание

		<i>работы</i>	
I полугодие			
	Изображение объемной формы в пространстве средствами рисунка.		
1.	Тональность в живописи. (2 задания)	8	16
2.	Холодная цветовая гамма. (2 задания)	8	16
II полугодие			
3.	Теплая цветовая гамма.. (2 задания)	8	16
4.	Взаимодействие теплых и холодных тонов в живописи.	4	8
5.	Итоговое задание.	4	10
	Итого:	32	66

4 год обучения

<i>N</i>	<i>Название темы</i>	<i>Кол-во часов</i>	
		<i>Задание для Самостоятельной работы</i>	<i>Аудиторное задание</i>
I полугодие			
	Эмоционально-образное содержание рисунка		
1.	Художественный образ в живописи.	4	8
2.	Творческий замысел и средства его воплощения в живописи.	4	8
3.	Роль композиционного построения в воплощении творческого замысла.	4	8
4.	Роль техники в воплощении творческого замысла. (2 задания)	4	8
II полугодие			
4.	Роль техники в воплощении творческого замысла. (2 задания)	4	8
5.	Роль материалов и изобразительных приемов в воплощении творческого замысла. (2 задания)	8	16
6.	Итоговое задание.	4	10

Итого:	32	66
--------	----	----

IV. Содержание учебного предмета.

Годовые требования

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

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

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся 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 учащиеся 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, закрепляются знания и умения последовательно и продолжительно вести работу над постановкой.

К учащимся четвертого класса предъявляются следующие основные требования:

- самостоятельно выполнять задание по созданию художественного образа, натюрморта; самостоятельно строить цветовую гармонию; выразить индивидуальное отношение к изображаемому;
- уметь технически реализовать замысел.

1 год обучения.

Введение. "Живопись - искусство цвета".

Знакомство с материалами и инструментами для живописи.

Основные понятия:

Живопись - вид изобразительного искусства, произведения которого полно, живо, убедительно передают формы с помощью цветовых оттенков.

Цвет - главное выразительное средство в живописи, с помощью цвета живописец изображает окраску, форму, материал, освещение, пространство, настроение.

Материалы и инструменты для живописи: бумага, холст, дерево, краски, кисти, палитра.

Задание: Упражнения на смешение красок: "ступенчатое смешение", "непрерывное смешение", "наложение одного цвета на другой". Упражнения на затемнение и высветление цвета.

Задача: получить плавный переход от одного цвета к другому различными способами.

Материалы: акварель.

Формат: А4.

Наглядный материал: пейзажи И. Левитана, портреты И. Репина, В. Серова, работы учащихся.

Раздел 1. Цвет в живописи.

Тема 1. Основные и составные цвета в живописи. Понятие локального цвета.

Основные понятия:

Основные цвета - цвета, которые нельзя получить при помощи смешения красок: красный, синий, желтый.

Составные цвета - цвета, полученные при смешении основных цветов: оранжевый, зеленый, фиолетовый и др.

Летальный цвет - цвет предмета без учета внешних влияний.

Задание: Постановка из 2-х предметов простой формы на нейтральном фоне.

Задачи: Показать многообразие оттенков локального цвета с помощью основных и составных цветов.

Материал: акварель.

Формат: А3

Наглядный материал: Ф. Гойя «Портрет Изабель Кобос де Порсель». Ван Гог «Подсолнухи», работы учащихся.

Тема 2. Светотень как средство выражения живописной формы.

Основные понятия:

Светотень - градация освещенности формы.

Задание: Этюд натюрморта из 2-х предметов на светлом фоне в технике "Гризайль"

Задачи: Выявить живописную форму средствами светотени.

Материал: гуашь.

Формат: А3

Наглядный материал: Рембрандт «Даная», Веласкес «Менины», работы учащихся.

Тема 3. Взаимосвязь цвета и формы в живописи.

Основные понятия:

Взаимосвязь цвета и формы в живописи выражается в том, что локальный цвет в области света, полутени, тени, рефлекса изменяет не только тон, но и цветовой оттенок.

Задание: Натюрморт из 2-3 предметов, контрастных по форме на нейтральном фоне

Задачи: Показать градацию цветовых оттенков локального цвета на свету, в полутени, тени, рефлексе. Научиться видеть цвет во взаимодействии.

Материал: гуашь.

Формат: А2

Наглядный материал: К. Коровин «Зимой», М Врубель «Демон сидящий», работы учащихся.

Тема 4. Теплые и холодные цвета, их пространственные свойства в живописи.

Основные понятия:

Теплые цвета - желтые, оранжевые, красные и те, в состав которых входят эти оттенки. цвета выступающие, кажутся ближе своего фактического расположения на плоскости.
Холодные цвета - сине-зеленые, синие, фиолетовые и цвета, в состав которых входят их оттенки: цвета отступающие, кажутся дальше своего фактического расположения на плоскости.

Задание: Натюрморт из 2-3-х предметов на цветном фоне.

Задачи: Увидеть и показать свет и тень как взаимодействие теплых и холодных оттенков локального цвета. Использовать пространственные свойства цвета, прописывая передний план более теплыми тонами, а дальний - более холодными.

Материал: гуашь.

Формат: А2.

Наглядный материал: В. Тропинин «Портрет сына Арсения». М. Врубель «Сирень». Ван Гог «Автопортрет», работы учащихся.

Тема 5. Декоративное цветовое решение.

Основные понятия:

Декоративность - особенность произведения изобразительного искусства, условное преобразование натуры, выявление ее праздничности, нарядности, красочности, орнаментальности, с помощью обобщения форм, цветовых отношений, отказа от второстепенных подробностей, локальных цветовых сочетаний. Результат такого подхода к изображению - эмоциональная выразительность изображаемого.

Задание: Постановка из 3-4-х предметов с ярко выраженным цветом и цветовым фоном.

Задачи: Достичь эмоциональной выразительности, яркости, нарядности за счет локальных цветовых сочетаний, обобщения форм (возможно изменение пропорций, если это делает формы более выразительными).

Материал: гуашь.

Формат: А2.

Наглядный материал: П. Кончаловский «Агава», А. Матисс, Джотто, мозаики Византии, произведения декоративно-прикладного искусства.

Тема 6. Элементы графики в цветовом решении.

Основные понятия:

Элементы графики в цветовом решении как соотношение светлого и темного, где цвет теряет свое первостепенное значение и используется как носитель тона.

Задание: Наброски фигуры человека без фона.

Задачи: Создать с помощью линии, пятна цельное изображение, передать основные пропорции фигуры человека.

Материал: акварель.

Формат: А4.

Наглядный материал: наброски, выполненные к технике акварели.

Тема 7. Дополнительные цвета, контраст в живописи.

Основные понятия:

Дополнительные цвета - цвета, находящиеся друг напротив друга в цветовом круге, дополнительные цвета образуют контрастные сочетания.

Контраст – явление, суть которого заключается в том, что цвет изменяется под влиянием окружающих его цветов (одновременный) или цветов предварительно наблюдавшихся

(последовательный). Красный будет выглядеть ярче и сочнее рядом с зеленым, теплый цвет будет казаться еще теплее рядом с холодным.

Задание: Постановка из 3-4-х предметов контрастных по цвету.

Задача: Создать контрастное цветовое решение за счет усиления цветовых контрастов между светом и тенью, предметом и фоном с помощью дополнительных цветов.

Материал: гуашь.

Формат: А2

Наглядный материал: Тициан «Пьета». Пуссен «Царство Флоры», иллюстрации явления цветового контраста.

Тема 8. Сближенные цвета, нюанс в живописи.

Основные понятия:

Сближенные цвета - цвета, схожие по цветовому оттенку

Нюанс - тонкое, минимальное различие в цвете.

Задание: Постановка из 3-4-х предметов, сближенных по цвету.

Задачи: Смоделировать форму с помощью нюансных цветовых сочетаний, избегая при этом повторения цветовых оттенков.

Материал: гуашь.

Формат: А2.

Наглядный материал: М. Врубель "Сирень", "Цыганка".

Тема 9. Взаимосвязь цветового и композиционного решений в живописи.

Основные понятия:

Взаимосвязь цветового и композиционного решений в живописи выражается в том, что при построении композиции учитывается не только размер, форма, расположение предметов, но и их цвет, его насыщенность, наличие в постановке контрастных цветовых сочетаний.

Задание: Постановка из 2-4-х предметов на фоне драпировки с 1-2-мя складками.

Задачи: Композиционно грамотно разместить цветовые пятна натюрморта в листе. В работе использовать видоискатель, выполнить цветовые эскизы композиции

Материал: гуашь, акварель (по выбору учащегося)

Формат: А 2.

Наглядный материал: Ж. Шарден «Атрибуты искусства», В. Хеда «Завтрак с ежевичным пирогом», работы учащихся.

2 год обучения.

Раздел 2.

Способы выявления пространства в живописи. Колорит.

Тема 1. Понятие цветовой гаммы. Связь предметов с окружающей средой.

Основные понятия:

Цветовая гамма как целостность цветовых оттенков, которая получается за счет выделения одного цвета в качестве основного, доминирующего и частично проникающего во все остальные цвета. Например: холодная гамма, красная гамма, серебристая гамма.

Задание: Этуд постановки из 2-3-х предметов с ярко выраженным цветовым тоном на нейтральном фоне (цветы, фрукты, овощи).

Задачи: Создать целостное сочетание цветовых оттенков в работе за счет выделения доминирующего оттенка.

Материал: акварель.

Формат: А3.

Наглядный материал: В. Серов "Девушка, освещенная солнцем", М. Врубель "Пан", Ван Гог "Подсолнечники", К. Маковский "Портрет З. Н. Юсуповой", работы учащихся.

Основные понятия:

Воздушная перспектива в живописи как изменение цветовой характеристики предметом под воздействием воздушной среды. Цвет ближних предметов кажется более насыщенным, теплым, а цвет дальних - более нейтральным, холодным. Цветовые отношения дальнего плана картины менее контрастны, чем ближнего.

Задание: Этюды постановок из 2-3-х предметов домашнего обихода на нейтральном фоне

Задачи: Выявить пространственное расположение предметов с помощью цветовых отношений.

Материал: акварель

Формат: А2.

Наглядный материал: С. Щедрин "Набережная Санта Лючия в Неаполе", Г. Леман "Ростов", "Теплый снег". И. Горюшкин-Сорокопудов "Приезд боярина в монастырь", работы учащихся.

Тема 3. Живописная форма в пространстве. Передача фактуры средствами живописи.

Основные понятия:

Форма в живописи выявляется цветом и тоном. Цветовые характеристики предметов изменяются под воздействием окружающей среды, поэтому формы переднего плана пишутся более контрастными, насыщенными цветами, чем формы дальнего плана. Фактура в живописи передается с помощью цветовых и тональных отношений, а также изобразительных приемов, движения и направления мазков.

Задание: Этюды постановок из 2-3 предметов, с различной фактурой.

Задачи: Выявить форму, материал и расположение предметов в пространстве с помощью цветовых отношений.

Материал: по выбору учащегося.

Формат: 1 этюд на формате А4 в технике "грязиль" ; 1 этюд на формате А3 в цвете.

Наглядный материал: И. Хруцкий "Плоды и свеча". Питер Клас "Завтрак". Ван Бейерен "Ваза с цветами".

Тема 4. Колорит в живописи.

Основные понятия:

Колорит как общая эстетическая оценка цветовых сочетаний произведения изобразительного искусства, целостности его цветовых отношений, гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение цветов в картине.

Задание: Постановки из сближенных по цвету предметов на цветном фоне.

Задачи: Выполнить цветовые эскизы колористического решения натюрморта. Создать в работе гармоничное, целостное соотношение цветовых оттенков

Материал: гуашь.

Формат: А2.

Наглядный материал: Веласкес "Портрет инфанты Маргариты", Ван Гог "Автопортрет".
И. Репин "Бурлаки на Волге", работы учащихся.

Тема 5. Сложная форма в живописи.

Основные понятия:

Поверхность сложной формы - это несколько плоскостей, неодинаково расположенных в пространстве и имеющих различные условия освещения, поэтому каждая из этих плоскостей имеет свой цвет и тон.

Задание: Портретный этюд.

Задачи: Выявить форму головы с помощью цветовых оттенков. Цельно передать светотеневые отношения на форме.

Материал: акварель.

Формат: А3.

Наглядный материал: В. Васнецов "Автопортрет", "Портрет Т. А. Мамонтовой",
В. Перов "Портрет Достоевского", О. Ренуар "Портрет Жанны Самари".

Тема 6. Итоговое задание.

Задание: Постановка из нескольких предметов различных по форме и окраске на фоне драпировки со складками.

Задачи: Выявить знания, умения и навыки, полученные за второй год обучения.

Материал: по выбору учащегося.

Формат: А2.

Наглядный материал: работы учащихся.

3 год обучения.

Раздел 3.

Тональность в живописи.

Теплохолодность в живописи.

Тема 1. Тональность в живописи.

Основные понятия:

Тональность - это одно из зрительных качеств поверхности наряду с фактурой, текстурой. На основе этого качества мы различаем предметы по тону (светлые и темные).

Задание: Этюды, двух постановок из нескольких предметов, различных по цвету и тону на фоне цветной драпировки.

Задачи: Выявить тональные характеристики поверхностей. Создать гармоничное сочетание цветовых тонов в работе.

Материал: гуашь.

Формат: А2.

Наглядный материал: Ж. Шарден "Натюрморт с земляникой", И. Левитан "Незабудки",
А. Матисс "Рыбки", работы учащихся.

Тема 2. Холодная цветовая гамма.

Основные понятия:

Холодная цветовая гамма - это такое сочетание цветовых тонов живописного произведения, где в каждый цветовой оттенок входит некоторое количество холодного цвета.

Задание: Этюды двух постановок из нескольких сближенных по цвету предметов на фоне драпировки холодного цвета.

Задачи: Написать этюды в холодной цветовой гамме.

Материал: гуашь.

Формат: А2.

Наглядный материал: М. Врубель "Царевна Лебедь", "Сирень", Н. Гончарова "Крестьяне, собирающие яблоки", Ван Гог "Автопортрет", работы учащихся.

Тема 3. Теплая цветовая гамма.

Основные понятия:

Теплая цветовая гамма - это такое сочетание цветовых тонов живописного произведения, где в каждый цветовой оттенок входит некоторое количество теплого цвета.

Задание: Этюды двух постановок из нескольких сближенных по цвету предметов на фоне драпировки теплого цвета.

Задачи: Написать этюды в теплой цветовой гамме.

Материал: гуашь.

Формат: А2.

Наглядный материал: Н. Гончарова "Лучизм", И. Репин "Бурлаки на Волге", Ван Гог "Подсолнечники", О. Ренуар "Девушка в сером".

Тема 4. Взаимодействие теплых и холодных оттенков цвета в живописи.

Основные понятия:

Светотень в живописи выявляется с помощью взаимодействия теплых и холодных оттенков.

Задание: Наброски фигуры человека с фоном.

Задачи: Создать в работе гармоничное сочетание пятен холодных и теплых тонов. Использовать при выявлении локального цвета предмета теплые и холодные тона.

Материал: акварель.

Формат: А4.

Наглядный материал: П. Кузнецов "Вечер в степи", К. Петров-Водкин "Купание красного коня", М. Сарьян "Улица. Полдень. Константинополь", работы учащихся.

Тема 5. Итоговое задание.

Задание: Постановка из 4-6-ти предметов на фоне узорной драпировки,

Задачи: Выявить знания, умения и навыки, полученные за третий год обучения.

Материал: по выбору учащегося.

Формат: А2.

Наглядный материал: работы учащихся.

4 год обучения.

Раздел 4.

Художественный образ в живописи.

Творческий замысел и средства его воплощения в живописном произведении.

Тема 1. Художественный образ в живописи.

Основные понятия:

Художественный образ в живописи как эмоционально-эстетические представления о предмете изображения, создаваемые художником с помощью выбора сюжета, композиции, цветового решения живописного произведения.

Особенности художественного образа: условность, эмоциональность, субъективность.

Задание: Этюд постановки из свежих овощей, фруктов, цветов.

Задачи: Создать выразительный образ постановки с помощью выбора точки зрения, выявления главного в композиции, цветовой гаммы работы.

Материал: гуашь.

Формат: А2.

Наглядный материал: М. Сарьян "Плоды каменистых склонов горы Арарат", "Виноград", Ци Байши "Рисунок", В. Стожаров "Хлеб", работы учащихся.

Тема 2. Творческий замысел и средства его воплощения в живописи.

Основные понятия:

Творческий замысел как размышления автора о том, что он хочет выразить в своей работе (идеи, представления, чувства). Замысел воплощается в процессе решения ряда задач, которые художник ставит перед собой. Основным выразительным средством живописи является цвет. С помощью чего художник воплощает свой замысел в живописном произведении. Наряду с цветом используются композиционные средства и приемы, а так же средства и приемы рисунка.

Задание: Этюд постановки из различных по материалу предметов на фоне драпировки со сложной фактурой.

Задачи: Выполнить композиционные поиски с различных точек зрения.

Создать с помощью композиционных и живописных средств выразительный художественный образ постановки.

Материал: по выбору учащегося (можно использовать пастель).

Формат: А2.

Наглядный материал: И. Шишкин "На Севере диком стоит одиноко...", А. Саврасов "Грачи прилетели", работы учащихся.

Тема 3. Роль композиционного построения в воплощении творческого замысла.

Основные понятия:

Выразительные средства композиции: формат, масштаб, симметрия, динамика и статика помогают художнику создавать работы, производящие на зрителя определенное

впечатление, поэтому используются как средства воплощения его художественного замысла.

Задание: Этуд фигуры человека в интерьере.

Задачи: Поставить перед собой творческую задачу и решить ее с помощью композиционных и живописных средств.

Материал: по выбору учащегося.

Формат: меньшая сторона 30 см.

Наглядный материал: Б. Григорьев "Иван Московин в роли Федора Иоанновича", "Иностранец", Н. Гончарова "Автопортрет", П. Сезанн "Автопортрет", К. Петров-Водкин "Портрет А. А. Ахматовой", А. Матисс "Танжер. Вид из окна."

Тема 4. Роль техники в воплощении творческого замысла.

Основные понятия:

Техника является выразительным средством живописного произведения и используется художником для воплощения творческого замысла. Например, с помощью техники лессировки можно тщательно смоделировать объем, выявить фактуру, набрать плотные тона; техника раздельного мазка создает впечатление воздушности, прозрачности живописной поверхности.

Задание: Постановка из 3-6-ти предметов с гипсовой розеткой.

Задачи: Выполнить 2 этюда постановки в разных техниках, добиваясь различного эмоционально-образного строя работ.

Материал: по выбору учащегося.

Формат: А2.

Наглядный материал: Дега "Голубые танцовщицы", О. Кипренский "Портрет Хвостовой", О. Ренуар "Девушка с веером", работы учащихся.

Тема 5. Роль материалов и изобразительных приемов в воплощении творческого замысла.

Основные понятия:

Материалы и изобразительные приемы являются выразительными средствами живописного произведения и используются художником для воплощения творческого замысла. Акварель дает прозрачные тона, гуашь - плотные, живопись гуашью - декоративна, пастель создает ощущение мягкости, нежности цветовых тонов и т.д.

Задание: Два тематических натюрморта ("Музыкальные инструменты", "В мастерской художника", "Трапеза" и т.п.).

Задачи: Выбрать и использовать материал и изобразительные приемы в соответствии со своим эмоционально-образным восприятием постановки.

Материал: по выбору учащегося.

Формат: А2.

Наглядный материал: работы учащихся.

Тема 6. Итоговое задание.

Задание: Фрагмент интерьера(мастерской, класса).

Задачи: Выявить знания, умения и навыки, полученные за четвертый год обучения.

Материал: по выбору учащегося.

Формат: меньшая сторона 40 см.

Наглядный материал: А. Кравченко "Розовые пионы", И. Машков "Неубранный стол", И. Бродский "Портрет И. Репина", работы учащихся.

IV. 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.

Требования к экзамену

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 4 учебных часов. Натюрморт состоит из различных по форме и цвету предметов (3-4 предмета и несложные по цвету драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- умело использовать приемы работы с акварелью;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;

- добиться цельности в изображении натюрморта.

V. 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.

Формы промежуточной и итоговой аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании второго 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 учащихся 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.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

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

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

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

- посещение выставок;

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

Средства обучения

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

VII. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. -

- М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992
  8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
  9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
  10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
  11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
  12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
  13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
  14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
  15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
  16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
  17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
  18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
  19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: о1, 1988: о2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968

9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение,
1980