

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская художественная школа № 2»

ОДОБРЕНО
Педагогическим советом
МБУДО ДХШ № 2
Протокол № 1
« 29 » августа 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ДХШ № 2
Климентьева В.В.
« 30 » августа 2024 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области искусств «Живопись»
5 лет обучения

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Учебный предмет
ПО.01.УП.01. ЖИВОПИСЬ

Составители:

Панарина София Сергеевна, преподаватель
Трубачеева Ольга Николаевна, преподаватель
Маслюк Оксана Ивановна, методист

Новосибирск 2024

Содержание

1	Пояснительная записка	3
2	Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени	6
3	Учебно–тематический план	7
4	Содержание учебного предмета. Годовые требования	9
5	Требования к уровню подготовки обучающихся	25
6	Формы и методы контроля, система оценок	26
7	Методическое обеспечение учебного процесса	28
8	Список рекомендуемой литературы	29

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

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».

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром. 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» при 5-летнем сроке обучения реализуется 5 лет – с 1 по 5 класс: аудиторные занятия в 1-5 классах – три часа, самостоятельная работа – 2 часа.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «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 и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы 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;
 - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, 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;
 - требования к уровню подготовки обучающихся;
 - формы и методы контроля, система оценок;
 - методическое обеспечение учебного процесса.

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 предпрофессиональной 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

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- выставочный зал,
- библиотеку,
- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий, которые оснащены необходимым оборудованием.

Имеется натюрмортный фонд и методический фонд.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы «Живопись».

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

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: видеофильмы, аудио записи, презентации.

2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 825 часов: 495 аудиторных часов, 330 часов самостоятельной работы.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	80	85	80	85	825
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	зачет	

3. Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения					
1 полугодие – 16 учебных недель					
1	Вводная беседа о предмете «Живопись»	урок	5	2	3
2	Три основных свойства цвета	урок	5	2	3
3	Приемы работы с акварелью	урок	5	2	3
4	Нюанс	урок	5	2	3
5	Световой контраст	урок	10	4	6
6	Цветовая гармония	урок	10	4	6
7	Трехцветная и многоцветная гармонии	урок	5	2	3
8	Влияние цветовой среды на предметы (гармония по общему цветовому тону)	урок	10	4	6
9	Цветовой контраст	урок	15	6	9
10	Гармония по общему цветовому тону	урок	5	2	3
11	Зачет	просмотр	5	2	3
	ИТОГО		80	32	48
2 полугодие – 17 учебных недель					
12	Гармония по общему цветовому тону	урок	15	6	9
13	Световой контраст	урок	10	4	6
14	Контрастная гармония	урок	10	4	6
15	Влияние цветовой среды на предметы	урок	10	4	6
16	Этюд чучела птицы	урок	5	2	3
17	Итоговая работа: тематический натюрморт	урок	25	10	15
18	Фигура человека	урок	10	4	6
	ИТОГО		85	34	51
	Итого за 1 год обучения 33 учебные недели		165	66	99
2 год обучения					
1 полугодие – 16 учебных недель					
1	Гармония по общему цветовому тону	урок	5	2	3
2	Гармония по светлоте и насыщенности	урок	10	4	6
3	Световой контраст (ахроматический)	урок	10	4	6
4	Контрастная гармония	урок	10	4	6
5	Контрастная гармония на насыщенных цветах	урок	5	2	3
6	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	15	6	9
7	Светлота и насыщенность	урок	15	6	9

8	Этюд складок ткани	урок	5	2	3
9	Зачет	просмотр	5	2	3
	ИТОГО		80	32	48
<i>2 полугодие – 17 учебных недель</i>					
10	Нюанс	урок	10	4	6
11	Гармония по общему цветовому тону	урок	15	6	9
12	Фигура человека	урок	5	2	3
13	Гармония по насыщенности. Декоративный натюрморт	урок	20	8	12
14	Этюды животных	урок	5	2	3
15	Итоговая работа: тематический натюрморт	урок	30	12	18
	ИТОГО		85	34	51
	Итого за 2 год обучения 33 учебные недели		165	66	99
<i>3 год обучения</i>					
<i>1 полугодие – 16 учебных недель</i>					
1	Контрастная гармония	урок	15	6	9
2	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	20	8	12
3	Фигура человека	урок	5	2	3
4	Контрастная гармония на ненасыщенных цветах	урок	20	8	12
5	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	15	6	9
6	Зачет	просмотр	5	2	3
	ИТОГО		80	32	48
<i>2 полугодие – 17 учебных недель</i>					
7	Гармония по общему цветовому тону	урок	25	10	15
8	Контрастная гармония на ненасыщенных цветах	урок	25	10	15
9	Итоговая работа за 3-ий класс	урок	35	14	21
	ИТОГО		85	34	51
	Итого за 3 год обучения 33 учебные недели		165	66	99
<i>4 год обучения</i>					
<i>1 полугодие – 16 учебных недель</i>					
1	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	20	8	12
2	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	20	8	12
3	Гармония общему цветовому тону	урок	5	2	3
4	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	15	6	9
5	Итоговый этюд: гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	15	6	9
6	Зачет	просмотр	5	2	3

	ИТОГО		80	32	48
<i>2 полугодие – 17 учебных недель</i>					
7	Нюансная гармония	урок	20	8	12
8	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	30	12	18
9	Итоговая контрольная работа за 4 класс: Гармония по насыщенности и светлоте	урок	35	14	21
	ИТОГО		85	34	51
	Итого за 4 год обучения 33 учебные недели		165	66	99
5 год обучения					
<i>1 полугодие – 16 учебных недель</i>					
1	Нюансная гармония	урок	20	8	12
2	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	20	8	12
3	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Тематический натюрморт в интерьере	урок	15	6	9
4	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	20	8	12
5	Зачет	просмотр	5	2	3
	ИТОГО		80	32	48
<i>2 полугодие – 17 учебных недель</i>					
6	Гармония по общему цветовому тону	урок	25	10	15
7	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	25	10	15
8	Гармония по общему цветовому тону	урок	15	6	9
9	Итоговая контрольная работа: гармония по общему цветовому тону	урок	20	8	12
	ИТОГО		85	34	51
	Итого за 5 год обучения 33 учебные недели		165	66	99

4. Содержание учебного предмета. Годовые требования

Первый год обучения

1. Вводная беседа о предмете «Живопись».

Жанры живописи. Природа цвета. Цветовой спектр. Хроматические и ахроматические цвета. Знакомство с акварелью. Смешивание цветов. Изучение теплых и холодных, основных и составных. Знакомство с цветовым тоном, насыщенностью и светлотой. Акварель, формат А-3.

Задача:

– выполнить упражнение – заливки, тональные и цветовые растяжки.

Самостоятельная работа: отработать технику заливок, выполнить растяжки тона и цвета

2. Три основных свойства цвета

Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета. Акварель, формат А-4.

Задачи:

- знакомство с техникой лессировки;
- формирование навыков работы акварельными красками приемом лессировки;

Самостоятельная работа: упражнения (составление сложных оттенков при помощи техники лессировки)

3. Приемы работы с акварелью.

Копирование лоскутков ткани или коротких этюдов природы. Акварель, формат А-4.

Задачи:

- Отработка основных приемов акварельной живописи (заливка, мазок)
- развитие моторики руки.

Самостоятельная работа: выполнить копию с предложенного образца

4. Ньюанс.

Понятие о локальном цвете и ньюансе. Понятие «среда». Изучение влияния освещения на цвет.

Акварель, формат А-3.

Задачи:

- формирование навыков работы акварельными красками различными приемами: лессировка, заливка, слитым мазком, по-сырому;
- развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки;
- изучение свойства предметов сближенных по тону.

Самостоятельная работа: выполнить серию этюдов яблока в различных техниках акварели.

5. Световой контраст.

Силуэт, форма предмета. Монохром Акварель, формат А-4.

Задачи:

- формирование навыков работы акварельными красками в технике гризайль;
- передача объема в акварельной технике;
- развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки.

Самостоятельная работа: выполнить простой этюд в технике гризайль.

6. Цветовая гармония.

Понятие «дополнительные цвета». Этюд фруктов (овощей), Формат А-4, А5

Задачи:

- формирование навыков работы акварельными красками ;
- передача объема в акварельной технике;
- развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки;
- достижение детализации.

Самостоятельная работа: выполнить этюд, построенный на дополнительных цветах.

7. Трехцветная и многоцветная гармонии

Поиск цветовых отношений. Этюд цветов в декоративно-плоскостном решении. Акварель, формат А-4.

Задачи:

- закреплять навыки работы в декоративной технике;
- закреплять навыки работы над многоцветной гармонией

Самостоятельная работа: выполнить фрагмент орнамента

8. Влияние цветовой среды на предметы (гармония по общему цветовому тону).

1 занятие – натюрморт из фруктов (овощей) на нейтральном фоне;

2 занятие – натюрморт, состоящий из простого предмета быта цилиндрической формы и фруктов (в холодной гамме при теплом освещении). Формат А-4

Задачи:

- формирование навыков работы акварельными красками;
- передача объема формы предмета с учетом изменения цвета от освещения;
- проследить зависимость собственного цвета предмета от освещения и окружающей среды, роль рефлексов в выявлении изображаемой формы и организации пространства;
- развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки.

Самостоятельная работа: выполнить этюд фрукта на контрастном фоне.

9. Цветовой контраст.

Практическая работа: 1 вариант - несложный натюрморт с цилиндрическим предметом быта и фруктом (овощем) на контрастном по цвету фоне; 2 вариант – два этюда с одним и тем же набором предметов на разных фонах.

Акварель, формат А-3 или два формата А4.

Задачи:

- формирование навыков работы акварельными красками ;

- передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона;

- зависимость собственного цвета предмета от освещения и окружающей среды, роль рефлексов в выявлении изображаемой формы и организации пространства;

- развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки.

Самостоятельная работа: выполнить этюд несложного натюрморта, построенного на контрасте к фону.

10. Гармония по общему цветовому тону.

Натюрморт из 2-3 предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Акварель, формат А-4.

Задачи:

- закрепление навыков передачи объема посредством тона, светотеневой моделировки формы;

- передача материальности предметов;

- развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки.

Самостоятельная работа: выполнение этюда в сближенной цветовой гамме.

11. Зачет.

Просмотр учебных работ за 1 и 2 четверти.

Задачи:

- определить успешность освоения образовательной программы и выполнения поставленной задачи данного этапа обучения;

- отобрать лучшие работы для формирования методического фонда школы.

12. Гармония по общему цветовому тону.

Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы с фруктами (овощами) в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне.

Акварель, формат А-3.

Задачи:

- формирование навыков работы акварельными красками;

- передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения;

- отличие локального цвета предмета от цвета предмета, обусловленного средой;

- светотеневая моделировка формы;

- формирование навыков работы акварельными красками;

- сочетание приема заливок и приема вливания цвета в цвет.

Самостоятельная работа: выполнить этюд цилиндрического предмета с учетом изменения цвета от освещения.

13. Световой контраст.

Натюрморт, состоящий двух предметов разных по тону и размеру. Фон нейтральный, однотонный. Гризайль.

Акварель или гуашь, гризайль, формат А-4.

Задачи:

- формирование навыков работы в технике гризайль;
- передача объема предметов и пространства;
- развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки;
- передача материальности с учетом тона.

Самостоятельная работа: выполнение несложного этюда в технике гризайль.

14. Контрастная гармония.

Этюды двух предметов быта, контрастных по форме и цвету.

Акварель или гуашь, формат А-3.

Задачи:

- формирование навыков работы в живописных техниках;
- передача объема предметов и пространства;
- передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов;
- развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки;
- передача материальности.

Самостоятельная работа: выполнение несложного этюда на контрастные отношения.

15. Влияние цветовой среды на предметы

Натюрморт с белой керамической кружкой и фруктом (двумя фруктами). Акварель, формат А-3.

Задачи:

- формирование навыков работы акварельными красками в технике лессировки;
- приобретение опыта изображения белого предмета акварелью;
- передача объема предметов и пространства;
- зависимость собственного цвета предмета от освещения и окружающей среды, роль рефлексов в выявлении изображаемой формы и организации пространства;
- развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки;
- передача материальности.

Самостоятельная работа: выполнение несложного этюда с белым предметом быта на цветном фоне.

16. Этюд чучела птицы.

Чучело птицы должно быть не сложным. Без фона. Акварель, формат А-3.

Задачи:

- выявление конструктивных особенностей анатомии птицы;
- закрепление навыков передачи объема посредством тона, светотеневой моделировки формы;
- передача материальности за счет мазка;
- развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки.

Самостоятельная работа: выполнить акварелью этюд домашнего животного с натуры или копию по предложенному образцу.

17. Итоговая работа: натюрморт из трех предметов в теплой или холодной гамме.

Натюрморт из крынки, эмалированной кружки и фрукта в единой колористической гамме (теплая или холодная). Акварель, формат А-3.

Задачи:

- обобщение умений и навыков работы в акварели за 1 год обучения

Самостоятельная работа: выполнение несложного этюда в теплой гамме.

18. Фигура человека.

Выполнение несложного этюда. Акварель, формат А-3.

Задачи:

- передача силуэтом характера модели;
- развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки;
- передача пропорций человеческой фигуры.

Самостоятельная работа: выполнить этюд человеческой фигуры с натуры (монохром).

Второй год обучения

1. Гармония по общему цветовому тону.

Например: этюд ветки с плодами на нейтральном фоне или фрагмента комнатного растения на светлом фоне. Акварель, формат А4.

Задачи:

- передача оттенков локального цвета;
- развитие навыков и умений работы с акварелью;
- совершенствование навыков исполнительской техники в живописи акварелью.

Самостоятельная работа: выполнить ряд коротких этюдов деревьев и растений.

2. Гармония по светлоте и насыщенности.

Натюрморт в теплой гамме из 2-3 предметов Акварель, формат А-3

Задачи:

- передача светотеневых отношений, моделировка формы;
- передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков и с учетом влияния окружающей среды;
- совершенствование навыков исполнительской техники лессировки в живописи акварелью.

Самостоятельная работа: выполнить этюд яблока в технике лессировки.

3. Световой контраст (ахроматический). Гризайль.

Натюрморт из 2 предметов, различных по форме и тону на светлом фоне. Гризайль. Акварель, А-3.

Задачи:

- закрепление навыков работы в технике гризайль;
- развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки;
- передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы;
- достижение детализации и проработки материальности.

Самостоятельная работа: выполнить этюд яблока в технике гризайль.

4. Контрастная гармония.

Натюрморт из 3 предметов на контрастном фоне. Акварель, формат А3

Задачи:

- лепка формы предмета с учетом светотеневых отношений;
- развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки;
- передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени;
- совершенствование акварельных приемов.

Самостоятельная работа: выполнить этюд фрукта на контрастном фоне.

5. Контрастная гармония на насыщенных цветах.

Этюд овощей на контрастном фоне. Акварель, формат А4.

Задачи:

- лепка формы предмета с учетом светотеневых отношений;
- развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки;
- передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени;
- совершенствование акварельных приемов.

Самостоятельная работа: несложный этюд из двух фруктов на контрастном фоне.

6. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.

Натюрморт из 3-4 предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне.

Акварель, формат А-3.

Задачи:

- развитие навыков по передаче цветовых отношений;
- выражение характера формы силуэтом;
- достижение детализации и проработки материальности.

Самостоятельная работа: выполнение этюда из предметов насыщенного цвета разной материальности.

7. Светлота и насыщенность.

Натюрморт с кувшином (чайником) и фруктами на темном фоне без складок (с предварительным эскизом).

Акварель, формат А-3.

Задачи:

- передача светотеневых отношений;
- передача объема в акварельной технике;
- колористическая целостность;
- развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки;
- влияние цветовой среды на предметы через рефлексы и полутона;
- передача материальности.

Самостоятельная работа: этюд с фруктами на темном фоне.

8. Этюд складок ткани.

Этюд складок матовой ткани, свисающей на вертикальной поверхности. Акварель, формат А-3. Монохром.

Задачи:

- решение пространственных и композиционных задач в живописи;
- изучить форму складок драпировки;
- метод трехцветной гризайли;
- светотеневая моделировка формы.

Самостоятельная работа: этюд драпировки в монохромной технике.

9. Зачет.

Просмотр учебных работ за 1 и 2 четверти.

Задачи:

- определить успешность освоения образовательной программы и выполнения поставленной задачи данного этапа обучения;
- отобрать лучшие работы для формирования методического фонда школы.

10. Нюанс

Натюрморт с предметом из стекла. Техника акварели «по-сырому».

Задача:

- закрепление навыков передачи материальности прозрачных предметов;
- передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов;
- закреплять следование принципам обобщения, подчинения второстепенного главному.

Самостоятельная работа: этюд стеклянного предмета «по-сырому».

11. Гармония по общему цветовому тону.

Тематический натюрморт на светлом теплом фоне без складок. Акварель, формат А-3.

Задачи:

- формирование навыков работы акварелью в технике по сырому, многослойно;
- решение пространственных и композиционных задач в живописи;
- передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов;
- закреплять следование принципам обобщения, подчинения второстепенного главному;
- последовательное выполнение длительной работы.

Самостоятельная работа: ряд этюдов овощей, фруктов в технике «по-сырому».

12. Фигура человека.

Два этюда фигуры человека в различных позах. Гризайль, акварель, А3.

Задачи:

- формирование навыков работы акварелью;
- формирование навыков создания целостности образа в этюде фигуры человека;
- поиск композиционного решения;
- закреплять следование принципам обобщения, подчинения второстепенного главному;
- определение основных тоновых отношений фигуры без детальной моделировки цветом.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека кистью.

13. Гармония по насыщенности. Декоративный натюрморт.

Натюрморт из контрастных по цвету предметов. Гуашь, А-3

Задачи:

- передача точных свето-тоновых и цветовых отношений;

– достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков;

– закреплять следование принципам обобщения, подчинения второстепенного главному.

Самостоятельная работа: этюд из контрастных по цвету предметов.

14. Этюды животных.

Допустимо пространственное решение. Акварель, формат сообразный натуре. Работа с натуры

Задачи:

- светотеневая моделировка формы;
- достижение детализации;
- стремление к материальности.

Самостоятельная работа: ряд коротких этюдов животных.

15. Итоговая работа: гармония по общему цветовому тону и светлоте

Тематический натюрморт с предметом из металла, 2-3 предмета быта.

Задачи:

- закрепление полученных навыков;
- достижение детализации;
- поиск верных тональных и цветовых отношений.

Самостоятельная работа: этюд с металлическим предметом быта.

Третий год обучения

1. Контрастная гармония

Тематический натюрморт «осенний» с контрастными цветовыми отношениями; предварительные эскизы.

Задачи:

– повторение основных правил и законов изображения, изученных во 2-ом классе;

- развитие колористического видения;
- поиск цветовых отношений;
- использование различных техник акварели.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов букетов, веток, плодов.

2. Гармония по общему цветовому тону и светлоте

Тематический натюрморт в декоративно-плоскостном решении из нескольких различных по форме и цвету предметов. Гуашь, А2

Задачи:

– совершенствование умений и навыков работы в технике гуашь;

– Передача гармоничного сочетания цветов и материальности в декоративно-плоскостном решении.

Самостоятельная работа: форэскизы в декоративно-плоскостном решении.

3. Фигура человека.

Этюды фигуры человека с натуры. Акварель, А 4; А3

Задачи:

- передача характера движения;
- обобщенная передача формы цветом

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека с натуры.

4. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах.

Натюрморт из 3-4 предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями.

Акварель, формат А-2.

Задачи:

- совершенствование умений и навыков работы в технике акварелью;
- достижение цветового единства;
- передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте;
- достижение подробной детализации.

Самостоятельная работа: этюд натюрморта с передачей материальности 2-3 предметов.

5. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах).

Этюд головы человека (портрет/автопортрет). Гуашь, формат А-3.

Задачи:

- совершенствование умений передачи светотеневой характеристики;
- знакомство с особенностями анатомического строения, пропорций;
- умение последовательно вести работу (от общего к деталям).

Самостоятельная работа: копия с предложенного образца..

6. Зачет.

Просмотр учебных работ за 1 и 2 четверти.

Задачи:

- определить успешность освоения образовательной программы и выполнения поставленной задачи данного этапа обучения;
- отобрать лучшие работы для формирования методического фонда школы.

Самостоятельная работа: наброски кистью.

7. Гармония по общему цветовому тону.

Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Акварель или гуашь, формат, производный от А-2.

Задачи:

- совершенствование умений и навыков работы в живописной технике;
- целостность колористического решения;
- выявление композиционного и живописного центра натюрморта;
- передача фактуры предметов.

Самостоятельная работа: наброски чучела птицы кистью.

8. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах.

Тематический натюрморт с фрагментом интерьера.

Гуашь, А-3.

Задачи:

- совершенствование умений и навыков работы в технике гуашью;
- передача материальности изображаемых предметов и цветотональных отношений;
- достижение подробной детализации.

Самостоятельная работа: короткие этюды на заданную тему.

9. Итоговая контрольная работа за 3-ий класс.

Тематический натюрморт в сближенной цветовой гамме. Гуашь или акварель, формат А2

Задачи:

- поиск выразительного живописно-пластического решения;
- передача формы предметов и пространства с учетом освещения;
- ритмическое построение цветовых пятен.

Самостоятельная работа: наброски кистью на заданную тему.

Четвертый год обучения

1. Контрастная гармония (на насыщенных цветах).

Портрет (автопортрет) на контрастном фоне с фрагментом интерьера. Акварель или гуашь, формат А3.

Задачи:

- повторение основных правил и законов изображения, изученных во 3-ем классе;
- целостность и декоративность колористического решения;
- развитие навыков и умений работы живописным материалом.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов букетов, веток, плодов.

2. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Как пример: натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. Многослойная живопись. Акварель, формат А2

Задачи:

- совершенствование умений и навыков работы в технике акварели;
- последовательное ведение длительной постановки;
- передача материальности изображаемых предметов;
- ритмическое построение цветовых пятен

Самостоятельная работа: домашний этюд с предметом утвари и овощем.

3. Гармония по общему цветовому тону.

Этюд драпировки со складками. Акварель, формат А-3, А4.

Задачи:

- совершенствование умений и навыков работы в технике акварелью;
- лепка формы цветом;
- передача передачи материальности;
- достижение подробной детализации.

Самостоятельная работа: выполнить этюд драпировки

4. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах).

Эскизы натюрмортов в интерьере. Акварель, формат А-3,4.

Задачи:

- передача глубины пространства;
- создание нескольких эскизов с разных ракурсов;
- передача передачи материальности;
- достижение подробной детализации.

Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера.

5. Итоговый этюд. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах).

Натюрморт в интерьере. Акварель, формат А-2.

Задачи:

- передача глубины пространства;
- целостность и декоративность колористического решения
- передача передачи материальности;
- достижение подробной детализации.

Самостоятельная работа: Эскизы натюрмортов в интерьере.

6. Зачет.

Просмотр учебных работ за 1 и 2 четверти.

Задачи:

- определить успешность освоения образовательной программы и выполнения поставленной задачи данного этапа обучения;
- отобрать лучшие работы для формирования методического фонда школы.

7. Ньюансная гармония

Натюрморт с чучелом птицы. Гуашь, А2

Задачи:

- совершенствование умений и навыков работы в технике гуаши;
- поиск интересного живописно-пластического решения
- постановка цельного видения;
- достижение подробной детализации.

Самостоятельная работа: этюд натюрморта со сложным по фактуре предметом быта, передача материальности.

8. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности

Натюрморт в различных техниках акварели из 3-5 предметов, связанных тематически, со сложной по фактуре и цвету драпировкой и гипсом (с предварительным эскизом). Акварель, А2

Задачи:

- совершенствование умений и навыков работы в технике акварель;
- грамотное сочетание цветовых отношений
- лепка формы предметов, передача световоздушной среды;
- достижение подробной детализации.

Самостоятельная работа: этюд драпировки с орнаментом.

9. Итоговая контрольная работа за 4 класс: Гармония по насыщенности и светлоте

Тематический натюрморт из 4-5 предметов, четких по цвету и различных по форме. Акварель, формат А2.

Задачи:

- цветотональное решение;
- выделение смыслового центра светом;
- ритмическое построение цветовых пятен.

Самостоятельная работа: этюд простого натюрморта.

Пятый год обучения

1. Ньюансная гармония.

Творческая работа - осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента интерьера или портрета (с предварительным эскизом) с нестандартной точки зрения. Акварель, А2

– Задачи:
– повторение основных правил и законов изображения, изученных во 4-ом классе;

- грамотное ведение длительной работы;
- связь натюрморта или портрета с пространством интерьера.

Самостоятельная работа: выполнить копию с предложенного образца.

2. Гармония по насыщенности и светлоте.

Натюрморт с предметами из стекла в темной цветовой гамме.

Многослойная живопись. Акварель, формат А2.

Задачи:

- последовательное ведение длительной работы;
- формирование навыка прописывать мелкие предметы, избегая дробности;

- передача материальности предметов, лепка формы цветом
- передача материальности изображаемых предметов.

Самостоятельная работа: этюд стеклянного предмета.

3. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.

Тематический натюрморт в интерьере из предметов различной материальности.

Материалы: гуашь, формат А2

Задачи:

- совершенствование умений и навыков работы в технике гуаши;
- поиск интересной живописно-пластической композиции;
- лепка формы цветом.;
- передача пространства;
- передача материальности изображаемых предметов;
- достижение подробной детализации.

Самостоятельная работа: наброски предметов быта кистью.

4. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.

Задачи:

- Поиск интересной живописно-пластической композиции;
- Лепка формы цветом;
- Передача материальности.

5. Зачет.

Просмотр учебных работ за 1 и 2 четверти.

Задачи:

- определить успешность освоения образовательной программы и выполнения поставленной задачи данного этапа обучения;

– отобрать лучшие работы для формирования методического фонда школы.

Самостоятельная работа: короткие этюды на заданную тему.

6. Гармония по общему цветовому тону

Тематический натюрморт из предметов различной материальности с гипсовой маской или орнаментом. Акварель, формат А2

Задачи:

- совершенствование умений и навыков работы в технике акварели;
- построение цветовых и тональных отношений;
- передача «большой формы», пространства в натюрморте;
- постановка цельного видения;
- передача материальности изображаемых предметов;
- ритмическое построение цветовых пятен.

Самостоятельная работа: этюд сложного по форме предмета.

7. Гармония по насыщенности и светлоте.

Натюрморт из предметов сложной формы и различной материальности, но близких по цвету. Гуашь, формат А2

Задачи:

- совершенствование умений и навыков работы в технике гуашь;
- сближенные отношения, цветовые нюансы;
- передача «большой формы», пространства в натюрморте;
- постановка цельного видения;
- передача материальности изображаемых предметов;
- использование в работе ограниченной палитры цветов

Самостоятельная работа: короткий этюд в ограниченной палитре.

8. Гармония по общему цветовому тону.

Тематический натюрморт бытового жанра. Акварель, формат А3.

Задачи:

- совершенствование умений и навыков работы в технике акварелью;
- самостоятельное последовательное ведение работы;
- достижение подробной детализации;
- передача материальности и характера формы предметов в среде.

Самостоятельная работа: наброски кистью бытовых предметов.

9. Итоговая контрольная работа: гармония по общему цветовому тону.

Тематический натюрморт бытового жанра. Гуашь, формат А3.

Задачи:

- совершенствование умений и навыков работы в технике акварелью;
- самостоятельное последовательное ведение работы;

- достижение подробной детализации;
 - передача материальности и характера формы предметов в среде.
- Самостоятельная работа: наброски кистью бытовых предметов.

5. 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 и характеристик 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 просмотру

Просмотр рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы обучающегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 4 учебных часов. В первом, втором классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотонная драпировка), в третьем, четвертом, пятом классах – комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки обучающийся 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.

6. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет проверочную, воспитательную, диагностическую 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 аттестации:

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

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки обучающимся выставляются и по окончании четверти.

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;

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

С учетом данных критериев выставляются оценки:

- 5 («отлично») – ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

- 4 («хорошо») – при условии невыполнения одного-двух данных критериев;

- 3 («удовлетворительно») – при невыполнении трех-четырех критериев;

2 («неудовлетворительно») – обучающийся выполняет задачи только с помощью преподавателя. Выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий.

7. 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.

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.

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;
- посильное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение сопровождается выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться преподавателем и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических

способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

8. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968
9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980 *Передача материальности*