

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств имени С.Л. Сметанина»
муниципального образования
«Красноборский муниципальный район» Архангельской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДОД «ДШИ
имени С.Л. Сметанина»
Трапезникова А.Н.
Приказ №48-од от 22 мая 2014 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

Предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПО.01.УП.02. ЖИВОПИСЬ

с. Красноборск
2014 г.

ОДОБРЕНО
Педагогическим советом
МБОУ ДОД «ДШИ имени С.Л.
Сметанина»

«21» мая 2014 г.

Протокол № 4 от «21» мая 2014 г

Разработчик:

Шаньгина Агния Александровна - преподаватель художественного
отделения МБОУ ДОД «ДШИ имени С.Л.Сметанина»

Рецензент - Слибо А.А. - преподаватель высшей категории МОУ ДОД
Котласская детская школа искусств №7 «Гамма»

Рецензент - Коновалова Т.В. - преподаватель первой категории МБОУ ДОД
«ДШИ имени С.Л. Сметанина»

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.
2. Срок реализации учебного предмета.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета.
4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий.
6. Цели и задачи учебного предмета.
7. Обоснование структуры программы учебного предмета.
8. Методы обучения.
9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план.
2. Содержание разделов и тем.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
2. Критерии оценки.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

VI. Средства обучения

VII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Список рекомендуемой методической литературы.
2. Список рекомендуемой учебной литературы.

I. Пояснительная записка

1. 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.

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.

2. Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» при 5 - летнем сроке обучения реализуется 5лет – с 1 по 5 класс.

При реализации программы «Живопись» с 5-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-5 классах – три часа, самостоятельная работа в 1-2 классах – два часа, в 3-5 классах – три часа.

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

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 924 часа (в том числе, 495 аудиторных часов, 429 часов самостоятельной работы).

Экзамены проводятся с первого по четвертый класс во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет).

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	Классы/полугодия										
	1		2		3		4		5		
	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 (домашнее практическое задание, в часах)	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	429
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	зачет	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	96	102	96	102	96	102	924

5. Форма проведения учебных аудиторных 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.

6. 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 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.

7. 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;
- 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».

8. 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, художественных впечатлений).

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.

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

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

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

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 (9) лет учебный предмет «Живопись» осваивается 5 (6) лет. Экзамены проводятся с четвертого по седьмой класс во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит зачет (творческий просмотр).

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».

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предпрофессиональной программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет.

Первый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
Раздел 1. Характеристика цвета					
1.	Характеристика цвета	урок	5	2	3
2.	Характеристика цвета	урок	5	2	3
3.	Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.	Урок	5	2	3
Раздел 2. Приёмы работы акварелью					
4.	Приемы работы с акварелью	урок	5	2	3
5.	Приемы работы с акварелью	урок	5	2	3
6.	Приемы работы с акварелью	урок	10	4	6
Раздел 3. Нюанс, контраст, цветовая гармония					
7.	Нюанс	урок	10	4	6
8.	Световой контраст (ахроматический контраст)	урок	10	4	6
9.	Цветовая гармония. Полярная гармония.	Урок	5	2	3
10.	Трехцветная и многоцветная гармония	урок	10	4	6
11.	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6

II полугодие					
Раздел 4. Цветовая гармония					
12.	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6
13.	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6
14.	Цветовой контраст (хроматический)	урок	15	6	9
15.	Цветовой контраст (хроматический)	урок	15	6	9
16.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	10	4	6
17.	Гармония по общему цветовому тону	урок	15	6	9
18.	Фигура человека	урок	10	4	6

Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
Раздел 4. Контрастная гармония					
1.	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6
2.	Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)	урок	10	4	6
3.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах)	урок	15	6	9
4.	Гармония по насыщенности	урок	10	4	6
5.	Контрастная гармония	урок	5	2	3
6.	Световой контраст (ахроматический). Гризайль.	Урок	15	6	9
7.	Гармония по светлоте и насыщенности	урок	15	6	9
II полугодие					

Раздел 5. Тональные и цветовые отношения					
8.	Фигура человека	урок	5	2	3
9.	Гармония по общему цветовому тону	урок	15	6	9
10.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	15	6	9
11.	Гармония по общему цветовому тону	урок	15	6	9
12.	Гармония по общему цветовому тону. Нюанс.	Урок	5	2	3
13.	Гармония по насыщенности	урок	15	6	9
14.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	15	6	9

Третий год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
Раздел 6. Сложные цветовые гармонии					
1.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	18	9	9
2.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	30	15	15
3.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	24	12	12
4.	Фигура человека	урок	6	3	3
5.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	18	9	9
II полугодие					
Раздел 7. Фактура и материальность в живописи					
6.	Гармония по общему цветовому тону	урок	24	12	12

7.	Контрастная гармония на ненасыщенных цветах	урок	30	15	15
8.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	24	12	12
9.	Гармония по светлоте	урок	24	12	12

Четвертый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
Раздел 8. Цветотональные отношения					
1.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	24	12	12
2.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	30	15	15
3.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	30	15	15
4.	Гармония по общему цветовому тону	урок	12	6	6
II полугодие					
Раздел 9. Тематические постановки					
5.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	30	15	15
6.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	30	15	15
7.	Нюансная гармония	урок	30	15	15
8.	Фигура человека	урок	12	6	6

Пятый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
Раздел 10.					
1.	Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности	урок	12	6	6
2.	Нюансная гармония	урок	30	15	15
3.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	30	15	15
4.	Интерьер	урок	24	12	12
II полугодие					
Раздел 11.					
5.	Гармония по общему цветовому тону	урок	12	6	6
6.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	30	15	15
7.	Фигура человека	урок	12	6	6
8.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	24	12	12
9.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	24	12	12

2. Содержание разделов и тем. 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.

В **пятом классе** углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и продолжительно вести работу над постановкой. Ставятся основные задачи академической живописи: передать точные цветовые отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов.

Первый год обучения

Раздел 1. Характеристика цвета

1. Тема. Характеристика цвета.

Задачи: знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами.

Аудиторное задание: выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Орнамент с основными и составными цветами. Применение лессировок. Материал: акварель, гуашь. Формат А4.

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

2. Тема. Характеристика цвета.

Задачи: знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков.

Аудиторное задание: выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п. Материал: акварель, гуашь. Формат А4.

Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

3. Тема. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.

Задачи: закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота».

Аудиторное задание: умение составлять сложные цвета. Тема «Листья». Материал: акварель, гуашь. Формат А4.

Самостоятельная работа: смешение красок с черным цветом. Тема «Ненастье».

Раздел 2. Приемы работы с акварелью

4. Тема. Приемы работы с акварелью.

Задачи: использование возможностей акварели. Отработка основных приемов работы акварелью (заливка, мазок).

Аудиторное задание: этюды перьев птиц, коры деревьев и т.п. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

5. Тема. Приемы работы с акварелью.

Задачи: использование возможностей акварели. Отработка основных приемов работы акварелью (заливка, по-сырому, a la prima).

Аудиторное задание: отработка основных приемов работы акварелью (заливка, по-сырому, a la prima). Эту́д с палитрой художника. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды природных материалов (шишки, коряги, ракушки и т.п.)

6. Тема. Приемы работы с акварелью.

Задачи: использование возможностей акварели. Оработка основных приемов работы акварелью.

Аудиторное задание: копирование лоскутков тканей. Использование акварели, бумаги формата А4.

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

Раздел 3. Нюанс, контраст, цветовая гармония.

7. Тема. Нюанс.

Задачи: развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет.

Аудиторное задание: изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении. Материал: акварель, гуашь. Формат 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.

Задачи: знакомство с понятием «силуэт». Форма предмета, решение силуэта.

Аудиторное задание: выполнить натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Материал: акварель, гуашь. Формат А4, А3.

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

9. Тема. Цветовая гармония. Полярная гармония.

Задачи: знакомство с понятиями «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета».

Аудиторное задание: выполнить этюд фруктов или овощей используя дополнительные цвета (красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.)
Использование акварели, гуаши, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей.

10. Тема. Трехцветная и многоцветная гармонии.

Задачи: поиск цветовых отношений. Знакомство с понятиями трехцветной и многоцветной гармонии.

Аудиторное задание: этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии. Использование акварели или гуаши, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Задачи: поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах.

Аудиторное задание: натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне. Использование акварели или гуаши, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт, составленный из бытовых предметов.

Раздел 4: цветовая гармония

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Задачи: влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения.

Аудиторное задание: натюрморт из овощей и фруктов с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля) в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне. Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

13. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Задачи: влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения.

Аудиторное задание: несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне. Материал: акварель, гуашь. Формат А3.
Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

14. Тема. Цветовой контраст (хроматический).

Задачи: влияние цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона.

Аудиторное задание: несложный натюрморт (серый чайник или кофейник, фрукты на красном фоне). Материал: акварель, гуашь. Формат А3.
Самостоятельная работа: повторение аудиторного задания по памяти.

15. Тема. Цветовой контраст (хроматический).

Задачи: влияние цветовой среды на предметы. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона.

Аудиторное задание: натюрморт из одного предмета быта и фруктов на зеленом фоне. Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: выполнить подобный натюрморт в домашних условиях.

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

Задачи: лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений.

Аудиторное задание: натюрморт на контрастном цветовом фоне. Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: повторение аудиторного задания по памяти

17. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Задачи: тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит», передача формы и материальности предметов.

Аудиторное задание: Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

18. Тема. Фигура человека.

Задачи: ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели.

Аудиторное задание: Этюды с натуры фигуры человека. Монохромное изображение. Материал: акварель, гуашь. Формат А3, А4.

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

Второй год обучения

Раздел 4. Контрастная гармония

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Задачи: развитие навыков и умений работы с акварелью, гуашью. Передача оттенков локального цвета.

Аудиторное задание: этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном фоне. Использование акварели, гуаши, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на нейтральном фоне.

2. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах).

Задачи: развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений.

Аудиторное задание: этюд овощей, фруктов или грибов на контрастном фоне. Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне.

3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах).

Задачи: развитие навыков по передаче цветовых отношений. Выражение характера формы силуэтом.

Аудиторное задание: натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне. Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне.

4. Тема. Гармония по насыщенности.

Задачи: изучение понятий пространственной среды и силуэта.

Аудиторное задание: этюд чучела птицы на нейтральном фоне. Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: зарисовки домашних животных.

5. Тема. Контрастная гармония.

Задачи: лепка формы предметов цветом с учетом светотеневых отношений. Работа кистью по форме предмета, передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов.

Аудиторное задание: этюды двух-трех предметов быта, контрастных по форме и цвету. Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

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

Задачи: передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и пространства тональными средствами.

Аудиторное задание: натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне. Гризайль. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

7. Тема. Гармония по светлоте и насыщенности.

Задачи: передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой.

Аудиторное задание: натюрморт из двух-трех предметов различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне (с предварительным эскизом). Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

II полугодие

Раздел 5. Тональные и цветовые отношения

8. Тема. Фигура человека.

Задачи: Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом.

Аудиторное задание: два этюда фигуры человека (в различных позах).

Материал: акварель, гуашь. Формат А3, А4.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Задачи: развитие умения передавать цветовые и тональные отношения.

Передача прозрачности стекла.

Аудиторное задание: этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне. Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюд сосуда с водой на нейтральном фоне.

10. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте.

Задачи: выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Колористическая цельность. Смягчение контрастов.

Передача глубины пространства.

Аудиторное задание: натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне без складок при боковом освещении (с предварительным эскизом). Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Задачи: передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов.

Аудиторное задание: натюрморт на светлом теплом фоне без складок.

Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюды с хлебопекарными изделиями.

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

Задачи: закрепление навыков передачи материальности прозрачных предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов.

Аудиторное задание: натюрморт со стеклянным предметом. Фон холодный.

Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

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

13. Тема. Гармония по насыщенности.

Задачи: 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.

Аудиторное задание: натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

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

Задачи: закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте.

Аудиторное задание: натюрморт из трех предметов (один из них из металла).
Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюды металлических предметов на различном фоне.

Третий год обучения

Раздел 6. Сложные цветовые гармонии

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

Задачи: Развитие колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы с акварелью, гуашью.

Аудиторное задание: натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями. Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

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

Задачи: развитие представления о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пятен.

Аудиторное задание: натюрморт, составленный из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне (с предварительным эскизом).
Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

3. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах).

Задачи: достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте.

Аудиторное задание: натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне.
Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

4. Тема. Фигура человека.

Задачи: передача характера движения. Обобщенная передача формы фигуры человека цветом.

Аудиторное задание: этюд фигуры человека в движении. Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

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

Задачи: тонкие цветовые отношения. Моделирование формы предметов в тени.

Аудиторное задание: натюрморт из предметов быта против света. Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией.

Раздел 7. Фактура и материальность в живописи

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Задачи: цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов.

Аудиторное задание: натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы.

Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.

7. Тема. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах.

Задачи: цветотональные отношения.

Аудиторное задание: натюрморт с крупным предметом на контрастном фоне (с предварительным эскизом). Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюд аудиторного натюрморта по памяти.

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

Задачи: поиск выразительного живописно-пластического решения. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения.

Ритмическое построение цветowych пятен.

Аудиторное задание: натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме (например: золотисто-коричневой). Материал: акварель, гуашь. Формат А3, А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

9. Тема. Гармония по светлоте.

Задачи: последовательное ведение длительной работы. Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом.

Аудиторное задание: натюрморт в светлой тональности. Материал: акварель, гуашь. Формат А3, А2.

Самостоятельная работа: этюд подобного натюрморта.

Четвертый год обучения

Раздел 8. Цветотональные отношения

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

Задачи: цельность и декоративность колористического решения. Развитие навыков и умений работы с акварелью.

Аудиторное задание: натюрмор, составленный из живых цветов, овощей, фруктов и одного, двух предметов бытовой утвари на контрастном фоне. Материал: акварель, гуашь. Формат А3.

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

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

Задачи: грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка формы предметов, передача световоздушной среды.

Аудиторное задание: натюрморт в различных техниках из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса (с предварительным эскизом). Материал: акварель, гуашь. Формат А2.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с натюрмортами известных отечественных и зарубежных художников

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

Задачи: последовательное ведение длительной постановки. Ритмическое построение цветовых пятен.

Аудиторное задание: натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. Материал: акварель, гуашь. Формат А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

4. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Задачи: применение на практике полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности.

Аудиторное задание: этюд драпировки со складками. Материал: акварель, гуашь. Формат А2, А3.

Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками.

Раздел 9. Тематические постановки

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

Задачи: передача глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест.

Аудиторное задание: эскизы натюрмортов в интерьере. Использование акварели, гуаши, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: копирование репродукций картин известных отечественных и зарубежных художников с подобной композицией.

6. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте.

Задачи: цветотональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветowych пятен.

Аудиторное задание: тематический натюрморт из четырех предметов, близких по цвету и различных по форме. Материал: акварель, гуашь. Формат А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

7. Тема. Ньюансная гармония.

Задачи: грамотное последовательное ведение длительной постановки. Поиск интересного живописно-пластического решения.

Аудиторное задание: натюрморт с чучелом птицы. Материал: акварель, гуашь. Формат А2.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов.

8. Тема. Фигура человека.

Задачи: развитие навыков и умений рисования фигуры человека с его индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета.

Аудиторное задание: этюд фигуры человека в спокойной позе («За рукоделием», «За чтением» и т.п.) Материал: акварель, гуашь. Формат А2.

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

Пятый год обучения

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности.

Задачи: цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов.

Аудиторное задание: этюды постановок с осенней тематикой. Материал: акварель, гуашь. Формат А2.

Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

2. Тема. Ньюансная гармония.

Задачи: грамотное ведение длительной работы. Связь натюрморта с пространством интерьера.

Аудиторное задание: осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента интерьера (с предварительным эскизом) с нестандартной точки зрения. Материал: акварель, гуашь. Различный формат бумаги.

Самостоятельная работа: осенний натюрморт из плодов и овощей у окна.

3. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте.

Задачи: самостоятельное последовательное ведение длительной работы. Передача материальности предметов, лепка формы цветом.

Аудиторное задание: натюрморт с предметами из стекла (2-4 стеклянных предмета, различные по цвету) в темной цветовой гамме. Материал: акварель, гуашь. Формат А2.

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

4. Тема. Интерьер.

Задачи: поиск интересной композиции интерьера. Передача пространства.

Аудиторное задание: фрагмент интерьера класса, холла с комнатными растениями. Материал: акварель, гуашь. Формат А2, А3.

Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными растениями.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Задачи: самостоятельное последовательное ведение работы. Передача материальности и характера предметов в среде.

Аудиторное задание: тематические натюрморты бытового жанра. Материал: акварель, гуашь. Формат А2, А3.

Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженными различиями в материальности.

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.

Задачи: грамотное построение цветовых и тональных отношений. Передача «большой формы», пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветовых пятен.

Аудиторное задание: натюрморт с введением гипсовой маски или орнамента. Материал: акварель, гуашь. Формат А2.

Самостоятельная работа: этюды 2-3 белых предметов на различном фоне.

7. Тема. Фигура человека в театральном костюме.

Задачи: выявление характерных особенностей модели.

Аудиторное задание: этюды фигуры человека в контражуре. Материал: акварель, гуашь. Формат А2, А3.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

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

Задачи: сближенные отношения, цветовые нюансы. Использование в работе ограниченной палитры цветов.

Аудиторное задание: натюрморт из предметов близких по цвету сложной формы и разной материальности. Материал: акварель, гуашь. Формат А2.

Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов.

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.

Задачи: поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. Передача материальности.

Аудиторное задание: натюрморт из предметов различной материальности. Материал: акварель, гуашь. Формат А2.

Самостоятельная работа: этюды тематических постановок с различных точек зрения.

III. 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.

IV. 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 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 первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

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. В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотонная драпировка), в третьих-четвертых 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 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.

Критерии оценки:

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;

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 пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

V. 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 составлять, 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 работы на формате в материале.

Работа ведется либо акварельными красками, либо гуашью. Техника исполнения, формат работы и выбор материала 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, мольбертами;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, 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.

VIII. 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