

государственное автономное учреждение дополнительного образования
Свердловской области
«Детская школа искусств № 2 города Каменска-Уральского»

Программа рассмотрена на заседании
Педагогического совета
Протокол № 7
« 30 » августа 2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

Предметная область
ПО.01. «Художественное творчество»

Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.05. ЖИВОПИСЬ
для учащихся 1 – 5 класса

г. Каменск-Уральский
2024 г.

Составители:

Пучкова Елена Евгеньевна – преподаватель первой квалификационной категории по должности «Преподаватель» ГАУДО СО «ДШИ №2 г Каменска - Уральского»

Содержание:

№ п.п.	Название раздела	стр.
1.	Пояснительная записка	5
2.	Примерный учебно – тематический план	7
3.	Содержание учебного предмета	11
4.	Требования к уровню подготовки обучающихся	17
5.	Формы и методы контроля, система оценок	17
6.	Методическое обеспечение учебного процесса	19
7.	Перечень литературы	20

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
Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цели и задачи учебного предмета
- Обоснование структуры программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Содержание разделов и тем. Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
- Дидактические материалы;
- Средства обучения

VI. Список литературы

- Методическая литература
- Учебная литература

І.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», в старших классах - «Интерьер».

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 (6) -летнем сроке обучения реализуется 5-6 лет – с 1 по 5 (6) класс.

При реализации программы «Живопись» с 5(6)-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-6 классах – три часа, самостоятельная работа в 1-2 классах – два часа, в 3-6 классах – три часа.

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 5(6) лет общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 924 часа (в том числе, 495 аудиторных часов, 429 часов самостоятельной работы). При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом обучения общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 1122 часа (в том числе, 594 аудиторных часов, 528 часов самостоятельной работы).

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

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
	Классы/полугодия												
	1		2		3		4		5		6		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	594

Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	48	51	528
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	зачет	зачет	зачет	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	96	102	96	102	96	102	96	102	1122

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью 11 человек).

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

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.

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 учащихся;

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 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

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными 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, предметами натурального фонда.

Содержание учебного предмета

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предпрофессиональной программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 (6) лет.

Содержание учебного предмета «Живопись» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории по выполнению живописных работ, включает в себя задания по аналитической работе в области световоздушной перспективы, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Учебно-тематический план.

Первый год обучения.

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
1 полугодие					
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
4.	Приемы работы с акварелью	урок	5	2	3
5.	Приемы работы с акварелью	урок	5	2	3
6.	Изображения белого цвета в конкретной цветовой среде.	урок	10	4	6
7.	Построение объема цветом. Предметный цвет. Цвет освещения. Рефлексы.		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
2 полугодие					
12.	Гармония по общему цветовому тону	урок	20	8	12
13.	Цветовой контраст (хроматический)	урок	15	6	9
14.	Цветовой контраст (хроматический)	урок	15	6	9
15.	Гармония по общему цветовому тону	урок	15	6	9
16.	Фигура человека	урок	10	4	6

Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
3 полугодие					
1.	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6
2.	Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)	урок	15	6	9
3.	Гармония по насыщенности	урок	20	8	12
4.	Световой контраст (ахроматический). Гризайль.	Урок	20	8	12
5.	Гармония по светлоте и насыщенности	урок	15	6	9
4 полугодие					

6.	Фигура человека	урок	5	2	3
7.	Гармония по общему цветовому тону	урок	15	6	9
8.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	25	10	15
9.	Гармония по общему цветовому тону. Нюанс.	Урок	15	6	9
10.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	25	10	15

Третий год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
5 полугодие					
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	30	18	18
4.	Фигура человека	урок	12	6	6
6 полугодие					
5.	Гармония по общему цветовому тону	урок	36	18	18
6.	Контрастная гармония на ненасыщенных цветах	урок	30	15	15
7.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	36	18	18

Четвертый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
7 полугодие					

1.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	24	12	12
2.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	36	18	18
3.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	36	18	18
8 полугодие					
4.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	36	18	18
5.	Нюансная гармония	урок	36	18	18
6.	Фигура человека	урок	30	15	15

Пятый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
9 полугодие					
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
10 полугодие					
5.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	36	18	18
6.	Фигура человека	урок	15	9	9
7.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	24	12	12
8.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	24	12	12

Шестой год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
11 полугодие					
1.	Многоцветная гармония	урок	12	6	6
2.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	30	15	15

3.	Гармония по насыщенности	урок	24	12	12
4.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	30	15	15
12 полугодие					
5.	Фигура человека в национальном костюме	урок	30	15	15
7.	Интерьер	урок	30	18	18
6.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	36	18	18

II. 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.

К учащимся *шестого класса* предъявляются следующие основные требования:

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

Первый год обучения

1. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Орнамент с основными и составными цветами. Применение лессировок. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

2. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до

- холодных оттенков. Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п. Использование акварели, бумаги формата А4.
Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.
3. Тема. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета. Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета. Тема «Листья». Использование акварели, бумаги формата А4.
Самостоятельная работа: смешение красок с черным цветом. Тема «Ненастье».
4. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, мазок). Этюды перьев птиц, коры деревьев и т.п.
Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.
5. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, a la prima). Этюд с палитрой художника.
Использование акварели, бумаги различных форматов.
Самостоятельная работа: этюды природных материалов (шишки, коряги, ракушки и т.п.)
6. Тема. Изображение белого предмета в конкретной цветовой среде. Цветотональное решение в теплой и холодной гамме окружающего цвета. Понятие «рефлекс» в живописи. Понятие «среда». Изменение цвета в зависимости от фона и освещения. Этюд белого предмета.
7. Тема. Построение объема цветом. Предметный цвет. Цвет освещения. Рефлексы. Этюд овощей и фруктов (яблоко, хурма, слива) на нейтральном цветовом фоне. Закрепление навыков практической работы и понятий светотеневых отношений; «локальный цвет», «рефлекс». Решение собственной и падающей тени в живописи.
8. Тема. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4.
Самостоятельная работа: монохром. Натюрморт из темных предметов, различных по форме, на светлом фоне.
9. Тема. Цветовая гармония. Полярная гармония. Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета». Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.) Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов.
Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей по тому же принципу.
10. Тема. Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цветовых отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии. Использование акварели, бумаги различных форматов.
Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.
11. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.
Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.
12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4.
Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.
13. Тема. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Использование акварели, бумаги различных форматов.
Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

14. Тема. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на зеленом фоне). Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

15. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приемов акварели, передача формы и материальности предметов. Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

16. Тема. Фигура человека. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры человека. Использование акварели (монохром), бумаги формата А4. Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

Второй год обучения

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблочка и т.д. на нейтральном фоне. Использование акварели (техника *a la prima*), бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на нейтральном фоне.

2. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Этюд овощей или грибов на контрастном фоне. Использование акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне.

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

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных.

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

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

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

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

6. Тема. Фигура человека. Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Два этюда фигуры человека (в различных позах). Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

7. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов

работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок). Этуд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне.

8. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глубины пространства. Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне без складок при боковом освещении (с предварительным эскизом).

Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

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

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

10. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, кофейник). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

Третий год обучения

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Развитие колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы с акварелью. Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Развитие представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель, поэтапная работа над формой), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

3. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

4. Тема. Фигура человека. Передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом. Этуд фигуры человека. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Натюрморт в теплой цветовой гамме с чуелом птицы. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.

6. Тема. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах. Цветотональные отношения. Различные приемы акварели. Пейзаж. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

7. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Поиск выразительного живописно-пластического решения. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме (золотисто-коричневой).

Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

Четвертый год обучения

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Цельность и декоративность колористического решения. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка формы предметов, передача световоздушной среды. Натюрморт в различных техниках из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с картин натюрмортов известных отечественных и зарубежных художников

3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью.

Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

4. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Передача глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест. Эскизы натюрмортов в интерьере (венский стул, виолончель, ткань со складками). Использование акварели, бумаги различного формата.

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

5. Тема. Нюансная гармония. Грамотное последовательное ведение длительной постановки. Поиск интересного живописно-пластического решения. Натюрморт с чучелом птицы. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов.

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

Пятый год обучения

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности. Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов. Этюды постановок с грибами и осенними листьями. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3 Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

2. Тема. Нюансная гармония. Грамотное ведение длительной работы. Связь натюрморта с пространством интерьера. Осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента интерьера (с предварительным эскизом) с нестандартной точки зрения. Использование акварели (техника a la prima), бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента окна.

3. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Самостоятельное последовательное ведение длительной работы. Передача материальности предметов, лепка формы цветом. Натюрморт с предметами из стекла (2-4 стеклянных предмета, различные по цвету) в темной цветовой гамме. Использование акварели (многослойная акварель). Выбор формата с учетом композиции.

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

4. Тема. Интерьер. Поиск интересной композиции интерьера. Передача пространства. Фрагмент интерьера класса, холла с растениями. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными растениями.
5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Грамотное построение цветовых и тональных отношений. Передача «большой формы», пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с введением гипсовой маски или орнамента. Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды 2-3 белых предметов на различном фоне.
6. Тема. Фигура человека в театральном костюме. Выявление характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре. Использование акварели, бумаги различного формата. Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.
7. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Сближенные отношения, цветовые нюансы. Использование в работе ограниченной палитры цветов. Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности, но близких по цвету. Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов.
8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. Передача материальности. Натюрморт из предметов различной материальности (тематический натюрморт «Игрушки»). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды игрушек с различных точек.

Шестой год обучения

1. Тема. Многоцветная гармония. Развитие умения работы разными приемами акварели. Лепка формы букета цветом, передача фактуры материала. Этюд букета цветов в стеклянном сосуде. Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд букета цветов в стеклянном сосуде.
2. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Умение самостоятельно, последовательно вести длительную работу над натюрмортом. Лепка формы цветом, передача пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из предметов различной материальности и насыщенности «На пороге осени» (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги различного формата. Самостоятельная работа: этюды на тему «Натюрморты осени», выполненные в различных акварельных техниках и при различном освещении.
3. Тема. Гармония по насыщенности. Поиск структурно-пластического решения. Передача формы и материальности. Копии с репродукций картин с изображениями животных. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: копии с репродукций картин с изображениями животных.
4. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Образ натюрморта. Передача цветом формы, материальности и фактуры предметов. Натюрморт с отражением предметов, стоящих на стекле (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги различного формата. Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в теплой, холодной гамме и на сближенных тонах.
5. Тема. Фигура человека в национальном костюме. Выявление индивидуальных особенностей модели. Лепка формы цветом. Этюды одноклассников. Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.
6. Тема. Интерьер. Поиск интересной сюжетно-тематической композиции. Передача пространства в интерьере с фигурами человека. Интерьер класса с учащимися за работой. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: копия репродукций с картин подобных интерьеров.
7. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Самостоятельное последовательное ведение длительной работы над натюрмортом. Различные живописные приемы. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с чучелом из 5 – 6 предметов и драпировками с рельефными складками в среде рассеянного освещения (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копии с репродукций акварелей художников-анималистов.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

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. 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.

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

При оценивании работ 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;

6 год обучения

- находить образное и живописно-пластическое решение постановки;
- определять колорит;
- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды;
- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды;
- свободно владеть передачей материальности различных предметов.

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно.

Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа.

Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Дидактические материалы

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, магнитные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** сетевые ресурсы;

VI. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

1. Академическое обучение изобразительному искусству / В. С Шаров. – 3-е изд., обновлен. и доп. – Москва: Эксмо, 2022 – 648 с.: ил.
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. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
4. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
5. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
6. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 2009
7. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 2006
8. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
9. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 2009
10. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 2008
11. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 2008
12. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
13. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
14. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 2008

15. Учебная литература

16. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
17. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 2004
18. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 2001
19. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 2003
20. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
21. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 2000
22. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 2001

СОГЛАСОВАНО:

Методист ДШИ №2

 Л.А. Моисеева

«26» августа 2024 г.