

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств п. Остроленский

ЖИВОПИСЬ

Дополнительная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства (4-летний срок обучения)
(возраст поступающих с 10-12 лет)

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- Учебно-тематический план;
- Годовые требования.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- Список литературы и средств обучения
- Список методической литературы;
- Список учебной литературы;
- Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Содержание учебного предмета «Живопись» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем.

Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Основу учебного предмета «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших классах - «Интерьер». В каждом из этих предметов присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе предмета «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 4-летнем сроке обучения реализуется с 1 по 4 класс.

При реализации предмета «Живопись» с 4-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-4 классах – три часа, самостоятельная работа в 1-4 классах – 1 час.

Сведения о затратах учебного времени и графики промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего часов	
	Классы		1		2		3			4
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8		
Аудиторные занятия	48	54	48	54	48	54	48	54	408	
Вид промежуточной аттестации	про смо тр	про смо тр	про смо тр	про смо тр	про смо тр	про смо тр	про смо тр	про смо тр	про смо тр	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Продолжительность уроков – 40 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.

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.

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 и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

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

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

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей 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 проводится 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.

Учебно- тематический план

1-й год обучения

№ занятия	Тема занятия	Кол-во часов
1.	Упражнение. Спектр-цветок. Упражнения по технике работы акварелью.	3
2.	Изображение мягких предметов (листья).	6
3.	Постановка из двух предметов на нейтральном фоне.	9
4.	2-3 предмета на ярком фоне.	9
5.	Цветы в керамической посуде.	9
6.	Натюрморт, сближенный по цвету, из 2-3 предметов.	12
7.	Натюрморт из предметов в темной гамме.	8
8.	Натюрморт в холодной гамме.	6
9.	Два одинаковых натюрморта на разных по цвету драпировках.	15
10.	2-3 предмета. Техника гризайль.	9
11.	Натюрморт из овощей и фруктов.	12
12.	Экзаменационная постановка.	10
		99

2-й год обучения

№ занятия	Тема занятия	Кол-во часов
1.	Натюрморт из предметов, близких по цвету, с четким тематическим содержанием.	6
2.	Натюрморт из контрастных по цвету предметов на цветном ровном фоне.	6
3.	Постановка из двух предметов с четко выраженными цветовыми отношениями на нейтральном фоне.	6
4.	Натюрморт из контрастных по тону предметов. Работа ограниченным кол-вом красок (2-3 цвета)	6
5.	Натюрморт из 3-4х контрастных по цвету предметов разной фактуры.	9
6.	Натюрморт из 2-3 предметов различных по материалу предметов с драпировкой.	6
7.	Два этюда несложного натюрморта.	9

8.	Постановка из 3-4 предметов с четко выраженными цветовыми и тоновыми отношениями на нейтральном фоне.	9
9.	Портрет-этюд.	3
10.	Портретный этюд. Полуфигура на спокойном фоне.	6
11.	Фрагмент интерьера при сильном направленном освещении.	8
12.	Натюрморт из металлических и стеклянных предметов.	6
13.	Пейзажи с натуры с деревьями.	9
14.	Экзаменационная постановка.	10
		99

3-й год обучения

№ занятия	Тема занятия	Кол-во часов
1.	Этюды живых цветов.	6
2.	Натюрморт из 3-4 различных по окраске и форме предметов.	9
3.	Постановка их разнохарактерных по форме и материалу предметов. Работа в 2-3 цвета.	12
4.	Постановка из нескольких контрастных по цвету предметов.	9
5.	Постановка их предметов. Объединенных единством тематического содержания.	15
6.	Натюрморт из предметов более сложной конструкции, с сухими цветами, сдержанным по цвету. Работа в 2-3 цвета или гризайль.	9
7.	Натюрморт с чучелом птицы на фоне декоративной драпировки.	12
8.	Фрагмент интерьера с комнатными растениями.	6
9.	Этюд сидящего человека, желательного в национальном костюме.	9
10.	Экзаменационная работа. Натюрморт.	12
		99

4-й год обучения

№	Тема занятия	Кол-во часов
1.	Натюрморт из разных предметов (форме, фактуре, цвету на тему «Кухня»).	12

2.	Букет в стеклянной посуде с водой.	2
3.	Фрагменты интерьера на конкретную тему «Письменный стол».	12
4.	Фигура в интерьере на фоне окна.	12
5.	Этюд головы человека.	12
6.	Этюд натюрморта на решение композиционного цвета. Гризайль.	3
7.	Этюд головы человека. Несложная тематическая постановка.	12
8.	Этюд фигуры человека.	12
9.	Тематический натюрморт «Искусство», «Музыка»	12
10.	Экзаменационная постановка.	10
		99

Содержание предмета

1-й год обучения

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения и их применением в практической работе.

Акварельную живопись вводим сразу же с первого класса. Изначально акварель — сложная техника, но если ее преподнести после работы с гуашью, то возможно появится риск того, что ребенок ее уже так сильно не полюбит. Гуашь для кого-то также считается сложной техникой, но ее прелесть состоит в возможности исправить, перекрыть один слой краски другим.

Еще одна причина состоит в том, что после работы с гуашью можно совсем утратить то акварельное чутье, ту легкость и свежесть, которая так свойственна акварели. Первые занятия по живописи должны начинаться с ознакомления учащимися с мастерской, с ее оборудованием, рабочим местом, материалами, используемыми при обучении живописи и техникой их применения. Теоретическими вопросами заинтересовать детей трудно, поэтому целесообразно начинать упражнения как можно быстрее. Темы упражнений на первом году обучения особенно занимательны, так как без детской заинтересованности невозможен плодотворный учебный труд.

Учащиеся постигают способы передачи пространства и объема предметов с помощью цвета. Необходимо прививать учащимся любовь к отображению окружающего мира во всем его цветовом богатстве, развивая у детей точность живописного восприятия, воспитывая живописную культуру изображения, основанную на изучении основ цветоведения. Для решения этих задач необходимо в доступной для этого возраста форме дать понятие об основных характеристиках цвета, используя цветовой круг, объяснить, что такое локальный цвет, влияние света и тени на цвет предмета, дать понятие о тоне в искусстве живописи. С первого задания надо подчеркивать, что необходимо сразу компоновать и решать весь лист. Учащиеся должны знать, что такое свет, тень, полутень, блик, цветовой рефлекс.

В процессе обучения необходимо воспитывать у учащихся эмоциональное восприятие цвета и понимание его выразительного образного содержания.

В итоге работы в 1-ом классе учащиеся должны научиться последовательно вести работу над натюрмортом, обращая особое внимание на решение поставленной в каждом этюде задачи.

2-ой год обучения

Во втором классе программа по живописи рассматривает теоретические вопросы по цветоведению, закрепляющие сведения полученные в первом классе. Вводим понятие о спектре, продолжаем работу с цветовым кругом, знакомим с законом дополнительных и контрастных цветов. Углубляют понятия о способах передачи пространства и объема посредством живописи - при помощи тона и цвета. Углубляем понимание холодной и теплой гаммы, колорита.

Учащиеся должны уметь вести работу последовательно. С начала работы нужно постоянно развивать умение держать в работе весь лист, прокладывая цветовые отношения отдельных плоскостей. Изображая предметы во всей сложности цветовых нюансов, необходимо соблюдать локальную окраску предметов, выявляя их объемную форму, и следить за постановкой предметов на плоскости.

3-тий год обучения

В третьем классе учащиеся продолжают знакомство с различными приемами работы живописными материалами, способами изображения. Знакомятся с различными фактурами предметов и их изображением. Постановки усложняются. Вводятся более сложные по форме предметы, драпировки со складками. Задания носят более длительный характер в формате 1/2 листа.

Следует придавать большое значение композиции листа, выявлению пространства постановки и четкой конструкции предметов, понятию тональности, колористическому решению и умению последовательно, правильно вести длительную работу.

Продолжаем работу с различными материалами и техниками: гуашью, акрилом, пластилином.

4-тый год обучения

В четвертом классе продолжается работа над натюрмортами, но с более высокими требованиями к их исполнению. Натюрморты носят ясно выраженный тематический характер, намечается их связь со станковой композицией. Фигура в интерьере, натюрморт в интерьере. Задачи работ четвертого класса предусматривают основные задания академической живописи: точные цветовые отношения в натюрморте; передача формы, объема предметов, их фактуры; решение пространства, глубины в натюрморте.

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются выставки и просмотры работ учащихся, организуемые в конце каждого учебного года.

Подтверждением результативности программы является участие и победы учащихся в различных фестивалях и конкурсах, а также отличная защита контрольных работ при выпуске из ДХШ.

2. 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).

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;

- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

3 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве,

- плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

4 год обучения

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

С учетом данных критериев выставляются оценки:

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

4 «хорошо» - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

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

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **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.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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

20. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
21. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974
22. Учебная литература
23. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
24. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
25. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
26. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
27. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
28. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
29. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
30. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968
31. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.