

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Питкярантского муниципального района Республики Карелия «Детская
художественная школа им. В.П. Крупина»**

ПРИНЯТО: На заседании Педагогического совета от 31.08.2021 г.	УТВЕРЖДЕНО: Приказом директора МАУ ДО «ДХШ им. В.П. Крупина» _____ О.В. Бронниковой от 31.08.2021 г. № 22
--	---

**Рабочая программа учебного предмета «Основы рисунка и
живописи»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**

Питкяранта 2021

«Одобрено»

Методическим советом от 31.08.2021г.

МАУ ДО «ДХШ им. В.П. Крупина»

Дата рассмотрения 31.08.2021 г.

«Утверждаю»

Директор МАУ ДО

«ДХШ им. В.П. Крупина»

О.В.Бронникова

31. 08. 2021 г.

Разработчики:

Киселева Елена Германовна : преподаватель МАУ ДО «ДХШ им. В.П. Крупина»

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование раздела	Стр.
I.	Пояснительная записка	4-6
II.	Содержание учебного предмета.	7-15
III.	Требования к уровню подготовки обучающихся	16
IV.	Формы и методы контроля, система оценок	17-18
V.	Методическое обеспечение учебного процесса	19-21
VI.	Список рекомендуемой литературы	22-23

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом.

Учебный раздел «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Темы по рисунку включают целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения.

Основу живописи составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в разделе «Живопись» отводится цветовым гармониям.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации программы учебного предмета «Основы рисунка и живописи» составляет один год.

Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели.

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Основы рисунка и живописи» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Занятия по учебному предмету осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Основы рисунка и живописи» со сроком обучения 1 год составляет:

- аудиторные занятия – 3 часа в неделю
- самостоятельная работа – 2 часа в неделю

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.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

-художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету.

Задачи:

-освоение терминологии «Рисунок», «Живопись»; приобретение умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы окружающего мира;

-формирование умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;

-формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

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

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

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

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

навыков последовательного ведения живописной работы;

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 программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа учебного предмета «Основы рисунка и живописи» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку и живописи, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений до изображения разнообразной по форме природы.

Курс направлен на изображение простых форм предметов, где дается представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, цветовых гармониях, приемах изобразительными средствами. Постепенно обучающие приобретают навыки последовательной работы над изображением по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему.

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

В данной программе представлен учебно-тематический план с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предмета «Основы рисунка и живописи» с нормативным сроком обучения 1 год. Вид учебного занятия- Урок.

№	Наименование темы	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие				
1	Введение в предмет			
1.1	Вводная беседа об учебном предмете «Основы рисунка и живописи». Организация работы.	1	-	1
1.2	Изобразительные средства в графике и живописи. Характеристика цвета и тона.	14	6	8
1.3	Симметрия. Асимметрия. Пропорция. Силуэт.	10	4	6
1.4	Приемы работы изобразительными средствами	15	6	9
1.5	Световой контраст (ахроматический контраст) Цветовой контраст (хроматический).	15	6	9

1.6	Локальный цвет и его оттенки. Нюанс	20	8	12
		75	30	45
II полугодие				
2	Рисунок			
2.1	Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе	5	2	3
2.2	Конструктивный рисунок каркасных проволочных моделей в перспективе	15	6	9
2.3	Тональный длительный рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар)	20	8	12
2.4	Живописный рисунок. Зарисовка мягкой игрушки	10	4	6

3	Живопись			
3.1	Гармония по общему цветовому тону.	10	4	6
3.2	Гармония по насыщенности	15	6	9
3.3	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	14	6	8
3.4	Контрольный урок	1	-	1
		90	36	54

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

I полугодие

Раздел 1. Введение в предмет.

1.1. Тема. Вводная беседа об учебном предмете «Основы рисунка и живописи».

Организация работы. Вводный теоретический урок. Беседа о предмете «Основы рисунка и живописи». Организация рабочего места. Правильная посадка за мольбертом. Знакомство с материалами, принадлежностями, инструментами, приемы работы карандашом и кистью, постановка руки. Знакомство с понятиями «линия», «штрих», «пятно».

1.2. Тема. Изобразительные средства в графике и живописи. Характеристика цвета и тона.

Упр.1. Деление отрезков на равные части и проведения прямых и дугообразных линий. Техника работы штрихом в 2 тона. Рисунок орнамента с использованием геометрических элементов (квадрат, окружность и т.д.).

Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование геометрических орнаментов по памяти, упражнения по выполнению штриховки и тональной растяжки, карандаш Т, ТМ, М.

Упр.2. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Орнамент с основными и составными цветами.

Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

1.3. Тема. Симметрия. Асимметрия. Пропорция. Силуэт.

Рисование простейших плоских природных форм (листьев, перьев, бабочек).

Совершенствование техники работы графическими средствами. Отработка основного приема акварельной живописи «Заливка».

Формат А4. Материал – графитный карандаш, акварель.

Самостоятельная работа: рисование простых плоских предметов.

1.4. Тема. Приемы работы изобразительными средствами.

Упр.1. Правильная передача тональных отношений. Зарисовка силуэта сухих растений и трав. Формат А4. Материал – графитный карандаш, гелиевая ручка.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы.

Упр.2. Использование возможностей акварели.

Отработка основных приемов (заливка, мазок, по-сырому, a la prima). Этюды перьев птиц, коры деревьев и т.п. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

1.5. Тема. Световой контраст (ахроматический контраст). Цветовой контраст (хроматический).

Силуэт. Форма предмета, решение силуэта.

Упр.1. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне.

Использование бумаги формата А4, карандашей разной твердости.

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

Упр.2. Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета». Упражнения 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

1.6. Тема. Локальный цвет и его оттенки. Нюанс.

Развитие представления о локальном цвете и нюансах.

Понятие «среда». Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении.

Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при холодном освещении.

II полугодие

Раздел 2. Рисунок.

2.1. Тема. Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе.

Беседа о перспективе. Линейный рисунок геометрических фигур, расположенных на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз рисующего. Применение линий различного характера для выразительности рисунка. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых плоских предметов.

2.2. Тема. Конструктивный рисунок каркасных проволочных моделей в перспективе.

Изучение и анализ конструкции моделей. Сквозной линейный рисунок геометрических тел, расположенных на разных уровнях. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых объемных предметов.

2.3. Тема. Тональный длительный рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар).

Знакомство с понятием «светотень». Тональная зарисовка геометрических тел (без фона). Светотеневая прокладка тона по теням. Понятие о градациях светотени. Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки предметов.

2.4. Тема. Живописный рисунок. Зарисовка мягкой игрушки.

Зарисовки мягких игрушек, различных по характеру и пропорциям. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Освещение естественное. Формат А4. Материал – уголь, сангина.

Самостоятельная работа: зарисовки игрушек с натуры и по памяти.

Раздел 3. Живопись.

3.1. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. 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 А3.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

3.2. Тема. Гармония по насыщенности.

Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, совершенствование акварельных приемов. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов. Этюды двух предметов быта, насыщенных по цвету. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

3.2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте

Закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт с предметом из металла (чайник, турка, кофейник). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

3.3. Тема. Контрольный урок.

Подведение итогов курса обучения.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного раздела «Рисунок» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- знание законов перспективы;
- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- навыки передачи фактуры и материала предмета;
- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

Результатом освоения учебного раздела «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;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Видами контроля по учебному предмету «Основы рисунка и живописи» являются текущая и итоговая аттестация:

- Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- Зачет - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время)

Критерии оценок.

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого материала;
- владение основными выразительными средствами;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе;
- умение обобщать работу и приводить его к целостности;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы цветом и тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче цветотональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность в работе.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести работу;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и цветотональном решении;
- однообразное использование графических и живописных приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Освоение программы учебного предмета «Основы рисунка и живописи» проходит в форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка и живописи в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. Одним из действенных и результативных методов в освоении материала, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности работы будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебные пособия; презентация тематических заданий курса (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ.

Технические и электронные средства обучения: электронные учебные пособия; видеофильмы.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение рисунку и живописи должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение этюдов и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003.
2. Художественная школа. Основы техники рисунка. Развитие творческого потенциала. Эмо-Пресс 2009г.
3. Школа рисования от А до Я. Рисуем натюрморт. В.П. Пенова
Издание: Книжный клуб семейного досуга, 2011.
- 4 Рисуем натюрморты. Барбер Баррингтон. Переводчик: Платонова Т. Л.
Редактор: Терешина М.Издательство: Эксмо-Пресс, 2011 г.Серия:Я-художник.
5. Рисование для начинающих. Пошаговые уроки.Баррингтон Барбер
Редактор: Власова Е. 2014г.
6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010.
7. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.
8. Полный курс рисования. От азов к вершинам мастерства.Барбер Баррингтон.
Переводчик: Сотникова А.Редактор: Спивак А., Феданова Ю.
Издательство: Владис, 2014 г.
9. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010.
10. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008.

- 11 Учись рисовать карандашом, углем и мелком. Шварц Ганс. Художник: Шварц Ганс
Переводчик: Швед А. Д. Издательство: Попурри, 2014 г.
12. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996 35
13. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986.
14. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004.
15. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002.
16. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт Родник, 2004.
17. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992.
18. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977.
19. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985.
20. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997.
21. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008.