

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детская художественная школа города Хадьженска
муниципальное образование Апшеронский район

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА»

Предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННО – ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

программа по учебному предмету ПО.01.УП.02.

ЖИВОПИСЬ

Хадьженск 2019

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детская художественная школа города Хадыженска
муниципальное образование Апшеронский район

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА»

Предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННО – ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

программа по учебному предмету ПО.01.УП.02.

ЖИВОПИСЬ

Хадыженск 2019

№№	Наименование раздела
I.	Пояснительная записка
II.	Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации
III.	Учебно-тематический план
IV.	Содержание учебного предмета. Годовые требования
V.	Требования к уровню подготовки обучающихся
VI.	Формы и методы контроля, система оценок
VII.	Методическое обеспечение учебного процесса
VIII.	Список рекомендуемой литературы

І. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств» Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ.

Курс живописи является одним из важнейших в детской художественной школе. В его задачу входит развитие у учащихся способности видеть и изображать окружающий мир во всем многообразии его цветосветовых отношений. Пользуясь живописными средствами, учащиеся должны научиться «лепить» форму цветом, овладеть техническими приемами живописи и основами цветоведения.

Процесс обучения идет от простого к сложному. Вначале ученик должен научиться видеть и передавать цветовые отношения простых форм с их локальным цветом. Решив эти задачи, можно переходить к более сложным объемным формам. Лепку формы следует вести с учетом теплых и холодных цветов. Выполняя задания, необходимо постоянно следить за рисунком.

Перед началом работы преподаватель должен объяснить поставленную задачу, последовательность выполнения работы, вопросы, касающиеся техники письма. Необходимо уделять особое внимание выбору учащимися места работы, определению правильной точки зрения. Следует постоянно напоминать учащимся об отходе от работы для ее более тщательного анализа, сравнения с постановкой и лучшего видения цельности исполнения всей композиции.

Каждая постановка должна быть методически обоснована. От того, насколько продумана и творчески решена постановка, достаточно ли ясно поставлена задача, зависит успех работы, приобретение и усвоение учащимися необходимых знаний.

Большую часть заданий по живописи составляют натюрморты. Во время постановок преподавателю нужно учитывать их целевую и методическую направленность. При построении натюрморта (натуры) преподавателю необходимо помнить, что сама постановка – это тоже искусство. В ней закладывается основа композиции. Требования, предъявляемые к учебным постановкам, следующие: выявление выразительных особенностей натуры, ясность поставленной задачи (при прямом, боковом свете, против света); решение большого силуэта (светлое на темном и темное на светлом); связь со средой (фоном, интерьером), пластическое решение формы; общая живописная тональность. Постановка должна содержать и колористическую задачу (то есть натюрморт должна отличать цветовая и тональная согласованность, определенный колорит, цельность). Постановки должны быть разнообразны по характеру и содержанию – тогда учащиеся будут работать с большей заинтересованностью, и стремиться к творческому решению поставленных задач. В этом случае у них появится возможность проявить себя с разных

сторон. Выявить свои природные склонности и дарования. Хорошо продуманная, ясная по цели постановка с удачно подобранной натурой воспитывает художественный вкус учащегося и во многом помогает ему в раскрытии художественного образа.

В конце работы преподаватель проверяет выполнение поставленных задач. Полезно тут же устроить выставку работ и проанализировать их вместе с учениками. Особое внимание должно уделяться завершению работы – ответственному и сложному моменту. Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку и композиции. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по рисунку и 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 3-летнем сроке обучения реализуется 3 года - с 1 по 3 класс.

При реализации программы «Живопись» с 3-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-2 классах - два часа, в 3 классе 3 часа.

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.

Задачи программы

Обучающие:

- развитие художественной наблюдательности
- практические умения
- теоретические знания
- развитие у учащихся способности видеть и изображать окружающий мир во всем многообразии его цветосветовых отношений
- пользуясь живописными средствами, учащиеся должны научиться «лепить» форму цветом
- овладеть техническими приемами акварельной живописи, гуашью и основами цветоведения
- научить видеть и передавать цветовые отношения простых форм с их локальным цветом

Развивающие:

- развитие творческих способностей детей
- умение открывать и познавать окружающий мир
- развитие интереса к изобразительной деятельности

Воспитательные:

- содействие развитию коммуникативных способностей, снятие зажатости и неуверенности в себе
- формирование здорового образа жизни, коммуникативные навыки и культуры поведения
- стимулирование интереса к творческим видам деятельности
- воспитание самостоятельности, инициативности, стремления к саморазвитию
- формирование художественного вкуса

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» рекомендуется осуществлять 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 аудиторские занятия и самостоятельную работу.

Обоснование структуры программы

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».

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 общеразвивающей 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 школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными 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, доской, предметами натурального фонда.

II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок реализации учебного предмета

При реализации общеразвивающей программы со сроком обучения 3 года срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 3 года.

При реализации программы учебного предмета «Живопись» продолжительность учебных занятий с первого по третий классы составляет 34 недели ежегодно.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Живопись» со сроком обучения 3 года составляет – 238 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	1		2		3		
Классы	1	2	3	4	5	6	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	32	36	32	36	48	54	238
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачет		зачет		зачет	

**III. Учебно-тематический план
Первый год обучения**

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия
I полугодие			
1.	Основные и составные цвета	урок	6
2.	Теплая цветовая гамма	урок	2
3.	Холодная цветовая гамма	урок	2
4.	Фактура и материальность	урок	6
5.	Нюанс	урок	8
6.	Цветовая гармония. Полярная гармония	урок	4
7.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	4
II полугодие			
8.	Трехцветная и многоцветная гармонии.	урок	6
9.	Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль.	урок	6
10.	Ограниченная палитра.	урок	8
11.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	8

12.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	8
-----	------------------------------------	------	---

Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия
I полугодие			
1.	Гармония по общему цветовому тону	урок	8
2.	Гармония по общему цветовому тону	урок	8
3.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	8
4.	Гармония по насыщенности	урок	8
II полугодие			
5.	Цветовой контраст (хроматический)	урок	10
6.	Цветовой контраст (хроматический)	урок	10
7.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	8
8.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	8

Третий год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Аудиторное задание
I полугодие			
1.	Букет в керамическом сосуде.	урок	12
2.	Гармония по общему цветовому тону. Нюанс	урок	12
3.	Гармония по насыщенности.	урок	12
4.	Контрастная гармония	урок	12
II полугодие			
5.	Гармония по светлоте и насыщенности.	урок	15
6.	Гармония по общему цветовому тону	урок	15
7.	Гармония по насыщенности и светлоте.	урок	24

IV. Содержание учебного предмета.

Годовые требования

В первые два года 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 старшем классе цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Задания первого и второго класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с красками. 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.

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, учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

Первый год обучения

1. Тема. Основные и составные цвета (6 часов)

Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Орнамент с основными и составными цветами. Использование гуаши. Формат А4.

2. Тема. Теплая цветовая гамма (2 часа)

Знакомство с теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветowych растяжек с переходом от светлых к темным. Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к коричневому и т.д. Использование гуаши. Формат А4.

3. Тема. Холодная цветовая гамма (2 часа)

Знакомство с холодными цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветowych растяжек с переходом от светлых к темным. Выполнение растяжек от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п. Использование гуаши. Формат А4.

4. Тема. Фактура и материальность. (6 часов)

Использование возможностей гуаши. Этюды осенних листьев, осенних цветов, фруктов, перьев птиц, коры деревьев и т.п. Использование гуаши. Формат А4.

5. Тема. Нюанс. (8 часов)

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, при холодном освещении. Использование гуаши. Формат А4.

6. Тема. Цветовая гармония. Полярная гармония (4 часа)

Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета». Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый - фиолетовый и т.д.) Использование гуаши. Формат А4.

7. Тема. Гармония по общему цветовому тону (4 часа)

Поиск цветowych отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Этюд фруктов и овощей на нейтральном фоне. Использование гуаши. Формат А4.

8. Тема. Трехцветная и многоцветная гармонии (6 часов)

Поиск цветowych отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии. Использование гуаши. Формат А 4.

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

Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из светлых фруктов, различных по форме, на темном фоне. Использование гуаши. Формат А4.

10. Тема. Ограниченная палитра (8 часов)

Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Натюрморт с простым предметом быта, ясный по тону. Использование гуаши. Формат А4.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону (8 часов)

Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Натюрморт с простым предметом быта, с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне. Использование гуаши. Формат А4.

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону (8 часов)

Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне. Использование гуаши. Формат А4.

Всего за год: 68 часов

Второй год обучения

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону (8 часов)

Развитие навыков и умений работы гуашью. Передача оттенков локального цвета. Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном фоне. Использование гуаши. Формат А4.

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону (8 часов)

Тонкие цветовые отношения. Поиск больших цветовых отношений, индивидуальной цветовой характеристики предметов. Натюрморт из двух-трех предметов сближенных по цвету. Использование гуаши. Формат А4.

3. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах) (8 часов)

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 гуаши. Формат А4.

4. Тема. Гармония по насыщенности (8 часов)

Изучение понятий пространственной среды и силуэта. **Передача характера формы** Этюд чучела птицы на нейтральном фоне. Использование гуаши. Формат А4.

5. Тема. Цветовой контраст (хроматический) (10 часов)

Влияние цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт с серым предметом на красном фоне. Использование гуаши. Формат А4.

6. Тема. Цветовой контраст (хроматический) (10 часов)

Влияние цветовой среды на предметы. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт с серым предметом на зеленом фоне. Использование гуаши. Формат А4.

7. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах) (8 часов)

Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Использование гуаши. Формат А4.

8.Тема. Гармония по общему цветовому тону (8 часов)

Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Передача формы и материальности предметов. Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Использование гуаши. Формат А4.

Всего за год: 68 часов

Третий год обучения

Тема. Букет в керамическом сосуде (12 часов).

Компоновка натюрморта в формате. Поиск больших цветовых отношений. Развитие колористического видения, умение видеть богатство цветовых пятен. Понятие цветовой гармонии. Сохранение цельности этюда. Передача формы и материальности предметов. Использование гуаши. Формат А3.

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс (12 часов)

Закрепление навыков передачи материальности прозрачных предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с предметом из стекла. Фон холодный. Использование гуаши. Формат А3.

3.Тема. Гармония по насыщенности (12 часов)

Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера формы. Этюд чучела птицы на нейтральном фоне. Использование гуаши. Формат А3 .

4.Тема. Контрастная гармония (12 часов)

Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов. Этюды двух предметов быта, контрастных по форме и цвету. Использование гуаши. Формат А3.

5.Тема. Гармония по светлоте и насыщенности (15 часов)

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 различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок. Использование гуаши, бумаги формата А3.

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону (15 часов)

Цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Использование гуаши, бумаги формата А3.

7.Тема. Гармония по насыщенности и светлоте (24 часа)

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 гуаши. Формат А3.

Всего за год: 102 часа

Требования к уровню подготовки учащихся

По итогам обучения живописи учащиеся за 3 года обучения должны освоить следующие *Знания:*

- основы теории искусства
- основы воздушной перспективы
- понятие ритма
- понятие пропорций
- законы и методы изображения на примерах из классического отечественного и мирового искусства

Умения:

- последовательность в работе: от общего к частному и затем снова к общему
- самостоятельный выбор формата
- умение изображать объекты предметного мира,
- применение соответствующей техники исполнения
- моделирование формы сложных предметов цветом и тоном
- последовательное ведение длительной постановки
- передача материала, фактуры предмета

Навыки:

- навыки организации формата, размера
- навыки самостоятельного анализа работ
- навыки пользования живописным материалом
- навыки последовательного ведения живописной работы.

V. 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, обсуждения этапов работы, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании учебного года.

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.

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 гладких и шершавых поверхностей.

3 год обучения

грамотно компоновать сложные натюрморты;
грамотно строить цветовые гармонии;
грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.
грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи.

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.

VII. 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:

-анализ цветового строя натюрморта;

-анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков;

-выполнение работы на формате в материале.

Работа ведется гуашевыми красками.

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: сетевые образовательные ресурсы;

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

VIII. Список рекомендуемой литературы

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. Н.Г. Дреничева «Все о технике цвет». АРТ - РОДНИК. Москва 2002 г.

6. Ю.М. Кирцер «Рисунок и живопись». Высшая школа, Москва 1992 г.

7. Ф.А. Сервер «Акварель для начинающих» АСТ «Астрель», Москва 2004 г.

8. О.Шматова «Самоучитель по рисованию акварелью» ЭКСМО, Москва 2012 г.