

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ГОРОДА КЕМЕРОВО»**

**Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**Программа по учебному предмету
ПО.01. УП.02.
ЖИВОПИСЬ**

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ»**

Рассмотрена
методическим советом
МАУДО
«ДХШ г. Кемерово»
Протокол № _____
от _____ 2021 года

Принята
педагогическим советом
МАУДО
«ДХШ г. Кемерово»
Протокол № _____
от _____ 2021 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
МАУДО
«ДХШ г. Кемерово»
Г.В.Нестерова _____
Приказ № _____
от _____ 2021 года

Рассмотрена
методическим советом

Протокол № _____
от _____ 2022 года

Принята
педагогическим советом

Протокол № _____
от _____ 2022 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор

Приказ № _____
от _____ 2022 года

Разработчик –

Преподавательский коллектив

МАУДО «Детская художественная школа г.Кемерово»

Рецензент – Абрамова Татьяна Германовна,

преподаватель спецдисциплин ГПОУ «КОХК», заслуженный учитель России, член
СХ России

Рецензент – Сёмина Светлана Викторовна,

преподаватель рисунка, живописи и композиции высшей категории, заместитель
директора по УВР МБУДО «ДХШ № 4 им. А.И.Шундулиди»
г. Ленинск - Кузнецкий.

I. 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» составляет процесс познания работы над цветом и формой с натуры. В процессе работы над заданиями данной программы, учащиеся используют возможности таких материалов как акварель и гуашь, изучают и используют законы цветовых и тоновых отношений, световоздушной среды, для достижения колористической гармонии, сначала в написании отдельных предметов, а затем натюрмортов. В старших классах следуют темы «Изучение фигуры человека», «Художественный образ в портрете».

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции и с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции: обязательны требования решению формы предметов «от пятна» и колористической гармонии, а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения формата листа, правильного конструктивного 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. Аудиторные занятия в 1-5 классах – три часа, самостоятельная работа в 1-2 классах – два часа, в 3-5 классах – три часа. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

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.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету «Живопись» и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий численностью от 11 человек, или мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Продолжительность уроков – 40 минут.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

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

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

II. 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 лет с дополнительным годом обучения общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 924 часа (в том числе, 495 аудиторных часов, 429 часов самостоятельной работы).

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	429
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	96	102	96	102	96	102	924
Вид промежуточной аттестации по четвертям и итоговая аттестация	зачет	зачёт	зачёт	зачёт	зачёт	зачёт	зачёт	экзамен	зачёт	зачёт	

В первом, втором, третьем и пятом классе видом промежуточной аттестации по предмету «Живопись» служит методический просмотр (зачет). В четвертом классе в конце учебного года проводится экзамен.

III. Учебно-тематический план

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

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка (в часах)	Задание для самостоятельной работы (в часах)	Аудиторные занятия (в часах)
I полугодие					
	Раздел 1. Знакомство с материалом.				
1.1.	Знакомство с техникой акварели.	урок	10	4	6
1.2.	Характеристика цвета. Гаммы.	урок	5	2	3
1.3.	Характеристика цвета. Свойства цвета.	урок	5	2	3
1.4.	Этюд осенних листьев.	урок	5	2	3
1.5.	Этюд ветки ранета.	урок	5	2	3
	Раздел 2. Объём в живописи.				
2.1.	Этюд яблока (модель с плоскостями)	урок	10	4	6
2.2.	Этюд двух фруктов разных по форме и тону на нейтральном фоне	урок	10	4	6
2.3.	Изучение цветовых градаций на предмете цилиндрической формы.	урок	5	2	3
2.4.	Натюрморт из кофейника и яблока на нейтральном фоне	урок	15	6	9
2.5.	Копия ткани.	урок	10	4	6
Итого			80	32	48
II полугодие					
	Раздел 3. Влияние среды на предмет. Рефлексы.				
3.1.	Белый предмет на нейтральном фоне с теплой и холодной подсветкой	урок	10	4	6
3.2.	Этюд белого предмета в теплом окружении	урок	10	4	6
3.3.	Этюд белого предмета в холодном окружении	урок	10	4	6

3.4.	Этюд теплого предмета в холодном окружении	урок	10	4	6
3.5.	Этюд холодного предмета в теплом окружении	урок	10	4	6
	Раздел 4. Колорит в живописи.				
4.1	Натюрморт на нюанс. Тёплый колорит.	урок	10	4	6
4.2.	Натюрморт на нюанс. Холодный колорит.	урок	10	4	6
4.3.	Натюрморт из предметов быта контрастных по цвету к фону	урок	15	6	9
Итого			85	34	51

Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка (в часах)	Задание для самостоятельной работы (в часах)	Аудиторные занятия (в часах)
I полугодие					
	Раздел 1. Материальность в живописи.				
1.1	Этюд цветов на нейтральном фоне	урок	10	4	6
1.2.	Этюд овощей на нейтральном фоне	урок	15	6	9
1.3.	Этюд домашнего цветка на нейтральном фоне	урок	20	8	12
1.4.	Этюд чучела птицы	урок	10	4	6
	Раздел 2. Колорит в живописи.				
2.1.	Осенний натюрморт из предметов быта.	урок	25	10	15
Итого			80	32	48
II полугодие					
	Раздел 3. Драпировки.				
3.1.	Этюд драпировки со складками конической формы	урок	5	2	3
3.2.	Этюд драпировки со складками цилиндрической формы	урок	10	4	6

3.3.	Натюрморт со складками на ближнем плане	урок	20	8	12
3.4.	Натюрморт со складками в двух плоскостях	урок	20	8	12
	Раздел 4. Колорит в живописи.				
4.1.	Натюрморт с белым предметом или драпировкой	урок	20	8	12
4.2.	Этюд чучела белки или птицы на цветном фоне.	урок	10	4	6
Итого:			85	34	51

Третий год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка (в часах)	Задание для самостоятельной работы (в часах)	Аудиторные занятия (в часах)
I полугодие					
	Раздел 1. Колористический образ.				
1.1.	Этюд цветов на цветном фоне	урок	24	12	12
1.2.	Осенний натюрморт	урок	24	12	12
1.3.	Натюрморт с теплой гамме на состояние.	урок	24	12	12
1.4.	Натюрморт с холодной гамме на состояние.	урок	24	12	12
Итого			96	48	48
II полугодие					
	Раздел 2. Изучение фигуры человека				
2.1.	Этюд стоящей фигуры человека	урок	12	6	6
2.2.	Этюд сидящей фигуры человека	урок	18	9	9
2.3.	Этюд фигуры человека в интерьере	урок	30	15	15
	Раздел 3. Колористический образ.				
3.1.	Тематический натюрморт.	урок	30	15	15

3.2.	Натюрморт на контражур	урок	12	6	6
Итого			102	51	51

Четвертый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка (в часах)	Задание для самостоятельной работы (в часах)	Аудиторные занятия (в часах)
I полугодие					
	Раздел 1. Художественный образ в натюрморте.				
1.1	Букет цветов на нейтральном фоне.	урок	18	9	9
1.2	Осенний букет на контрастном фоне.	урок	30	15	15
1.3.	Декоративный натюрморт с комнатным цветком	урок	48	24	24
Итого			96	48	48
II полугодие					
	Раздел 2. Художественный образ в портрете.				
2.1.	Этюд головы человека	урок	12	6	6
2.2.	Этюд головы человека в головном уборе	урок	18	9	9
2.3.	Этюд полуфигуры человека с руками в национальном костюме.	урок	30	15	15
	Раздел 3. Художественный образ в натюрморте.				
3.1.	Натюрморт со стеклянным предметом.		42	21	21
Итого			102	51	51

Пятый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка (в часах)	Задание для самостоятельной работы (в часах)	Аудиторные занятия (в часах)
I полугодие					
	Раздел 1. Художественный образ в натюрморте.				
1.1	Натюрморт с цветами и фруктами.	урок	48	24	24
1.2	Осенний натюрморт «Урожай».	урок	48	24	24
Итого			96	48	48
II полугодие					
	Раздел 2. Художественный образ в натюрморте.				
2.1	Тематический натюрморт с белым предметом	урок	48	24	24
2.2	Итоговая постановка из предметов быта, разных по материальности.	урок	54	27	27
Итого			102	51	51

Требования к экзамену

Экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной) аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного процесса. На каждую промежуточную (экзаменационную) аттестацию составляется утверждаемое директором Школы расписание экзаменов, которое доводится до сведения учащихся и педагогических работников не менее чем за две недели до начала проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания по учебному предмету, реализуемому в соответствующем учебном году.

В третьем и четвертом классе по окончании учебного года проводится экзамен по живописи в виде выставки и просмотра.

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки на экзамене учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- уметь использовать приемы работы с акварелью;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта.

Формы и методы контроля, система оценок

Каждый из видов контроля знаний учащегося имеет свои цели, задачи и формы.

Текущий контроль знаний учащегося.

Текущий контроль знаний направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярного выполнения домашних заданий, повышение уровня освоения текущего учебного материала, преследование воспитательных целей с учётом индивидуальных психологических особенностей учащихся.

Текущий контроль знаний учащегося осуществляется регулярно преподавателем, ведущим предмет, на основе пятибальной системы оценок согласно расписанию занятий. На основании текущего контроля выводятся полугодовые, и годовые оценки.

Текущая аттестация учащихся включает в себя оценивание результатов их учебы за работу на уроке, за выполненное задание, рассчитанное на несколько уроков;

Оценивание результатов за выполненное задание может проводиться в форме просмотров работ учащихся;

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащихся, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у учащихся на определенном этапе обучения.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся по окончании полугодия, окончания учебного года по каждому учебному предмету.

Для проведения промежуточной аттестации в ДХШ № 19 используются следующие формы:

- контрольные уроки;
- зачеты;
- экзамены;

Экзамены и зачеты по предмету «Живопись» проходят:

в виде методических просмотров учебных работ учащихся.

Система оценок, порядок информированности об итогах аттестации

Оценка по результатам работы на уроке сообщается учащемуся в конце занятий; за выполненное задание, рассчитанное на несколько уроков – в конце последнего урока; за полугодие – в день последнего перед каникулами занятия.

Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов контрольных точек, текущих оценок с учетом их фактических знаний, умений и навыков и сообщается учащимся и родителям после проведения методического просмотра.

Годовые отметки выставляются за 1 день до начала каникул после проведения методических просмотров. Итоги аттестации доводятся до сведения учащихся преподавателем в этот же день. Итоги аттестации и решение Педагогического совета школы о переводе учащихся в следующий класс доводятся до родителей на родительском собрании, а в случае не удовлетворительных результатов учебного года – в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.

В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной годовой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей, поданного в 3-х дневный срок после окончания учебного года, приказом по школе создается комиссия из 3-х человек, которая в 5- дневный срок определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний. В комиссию могут входить методисты и преподаватели первой и высшей квалификационной категории, имеющие педагогический стаж не менее пяти лет. Решение комиссии определяется протоколом и является окончательным.

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу в выпускных классах выставляется на основе отметки за учебный год и отметки по результатам годовой аттестации (итогового просмотра).

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 объём простых предметов;
- грамотно использовать приёмы акварельной техники.

2 год обучения

- грамотно компоновать несложные натюрморты без драпировок;
- грамотно передавать оттенки локального цвета, рефлексы;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения в натюрморте;
- грамотно передавать пропорции и объём простых предметов;
- грамотно передавать материальность и объём драпировок;
- грамотно компоновать несложные натюрморты с драпировками;

3 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно передавать колористические отношения в натюрморте;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать цветовые и пластические особенности фигуры человека;

4 год обучения

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно решать колористический образ;
- грамотно передавать художественный образ в портрете и натюрморте;

5 год обучения

- грамотно строить сложные колористические отношения;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов и фигуры в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;
- самостоятельно вести живописную работу, привести её к завершённости и цельности образа.

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.

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 работы на формате в материале.

Работа ведется акварельными и гуашевыми 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

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1995
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи.

– Обнинск: Титул, - 1996

4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 2001
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1989

Унковский