

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» (МБУДО ДХШ)

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МБУДО ДХШ
Протокол № 4
«29» мая 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 32р от 30.05.2025
Директор Л.М. Левченко

**Дополнительная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства
«Живопись»
(5-летний срок обучения)**

**по учебному предмету
«ЖИВОПИСЬ»**

Предметная область
ПО.01.УП.02

Разработчик:
Коробова Ирина Николаевна,
преподаватель высшей категории
МБУДО ДХШ

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
3. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
5. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Живопись» составлена на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» с учётом опыта преподавания данного предмета в детской художественной школе города Мурманска.

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. По принципу усложнения 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 объёма цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

Программа по учебному предмету «Живопись» рассчитана на 5-летний срок обучения и реализуется в детской художественной школе с 1 по 5 класс. Возраст обучающихся – от 10 до 18 лет.

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 660 часов (в том числе: 495 аудиторных часов, 165 часов самостоятельной работы).

Цель и задачи 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:

Образовательные:

- изучить свойства живописных материалов и их эстетические качества;
- освоить различные техники живописи и принципы цветового строя;
- научиться передавать цветовые отношения в пространственно-воздушной среде и изображать объекты, людей и пейзажи;
- развивать навыки последовательного ведения живописной работы.

Развивающие:

- развивать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребность в общении с духовными ценностями через анализ произведений искусства;
- формировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности с учетом их исторических и национальных особенностей;
- совершенствовать уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, а также понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;
- формировать у обучающихся личностные качества, способствующие освоению учебной информации в соответствии с программными требованиями, включая умение планировать домашнюю работу и контролировать свою учебную деятельность;

- развивать навыки взаимодействия с преподавателями и другими обучающимися, умение давать объективную оценку своему труду и формировать самостоятельность в учебном процессе

Воспитательные:

- развивать патриотические чувства и понимание влияния искусства на общество;
- воспитывать толерантность, обсуждая культурные ценности;
- формировать осознанное отношение к культуре как важной части жизни общества;
- воспитывать стремление к личностному и духовному развитию.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов 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.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность занятия – 45 минут. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторские занятия и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах:

Аудиторские занятия в 1-5 классах – 3 часа, самостоятельная работа – 1 час.

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. По некоторым темам, по усмотрению преподавателя, рекомендуется проводить занятия в музеях, выставочных залах.

Самостоятельная работа выполняется как ряд домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и образовательного заведения. Для эффективного выполнения домашней работы предлагается все упражнения выполнять в специальном «Альбоме домашних заданий».

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени.

Аудиторские занятия следует проводить в доходчивой форме, доступной возрасту обучающихся. Основы технологии живописных материалов полезно изучать, знакомя учащихся с классическими произведениями.

На начальном этапе обучения, наряду с демонстрацией репродукций, таблиц и слайдов, преподавателю следует сопровождать объяснение непосредственно мольбертом, показом различных приёмов работы кистью, технических возможностей живописных материалов. Задания должны увлекать, будить воображение, быть интересными для учащихся,

развивать индивидуальные творческие способности.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	Классы/полугодия										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Самостоятельная Работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Вид промежуточной аттестации	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	
Максимальная учебная нагрузка	64	68	64	68	64	68	64	68	64	68	660

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 натурального фонда.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

Предметные результаты:

Учащиеся по завершению программы приобретут

- 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.

Метапредметные результаты:

Учащиеся по завершению программы

- разовьют навыки самостоятельного мышления, формируя умение задавать вопросы и находить на них ответы через исследование и практику;
- приобретут опыт критического осмысления и интерпретации произведений искусства, анализируя их контекст и значение в современном обществе;
- разовьют культурную компетентность, осознавая разнообразие культурных традиций и подходов в искусстве;
- сформируют представление о роли искусства в жизни человека и общества, а также о его

влиянии на эмоциональное и интеллектуальное развитие, основываясь на конкретных примерах;
 - овладеют основами методологического подхода к созданию и анализу художественных проектов, учитывая тенденции современного искусства.

Личностные результаты:

Учащиеся по завершению программы:

- укрепят патриотические чувства и осознание влияния искусства на общество, активно участвуя в обсуждении отечественных художественных традиций и их роли в формировании культурной идентичности;
- освоят содержания традиций, истории и современного развития отечественной культуры, выраженных в произведениях народного, прикладного, изобразительного искусства, архитектуре;
- разовьют сознательный подход к восприятию эстетического в действительности искусстве, а также к собственной творческой деятельности.

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 первом–втором классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (два-три предмета и однотоновая драпировка), в третьем–пятом классах – комбинированных по форме, различных по материалу предметов (три-четыре предмета и богатые по цвету и декору драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки обучающийся должен:

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

3. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Макс им. уч. нагрузка	Сам ост. работа	Ауд итор ное заня тие
Первый год обучения (1 класс)				
1.	Вводная беседа	4	1	3
2.	Характеристика цвета	4	1	3
3.	Характеристика цвета	4	1	3
4.	Приёмы работы с акварелью	4	1	3
5.	Характеристика цвета	8	2	6
6.	Приёмы работы с акварелью	8	2	6

7.	Нюанс	8	2	6
8.	Гармония по общему цветовому тону	8	2	6
9.	Гармония по общему цветовому тону	12	3	9
10.	Световой контраст (ахроматический контраст)	8	2	6
11.	Цветовой контраст (хроматический)	12	3	9
12.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	12	3	9
13.	Гармония по общему цветовому тону	12	3	9
14.	Фигура человека	4	1	3
15.	Трёхцветная и многоцветная гармония	12	3	9
16.	Гармония по общему цветовому тону	12	3	9
ВСЕГО		132	33	99
Второй год обучения (2 класс)				
1.	Гармония по общему цветовому тону	8	2	6
2.	Цветовая гармония. Полярная гармония	12	3	9
3.	Трёхцветная и многоцветная гармония	12	3	9
4.	Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)	12	3	9
5.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах)	12	3	9
6.	Гармония по насыщенности	8	2	6
7.	Световой контраст (ахроматический). Гризайль	12	3	9
8.	Гармония по светлоте и насыщенности	12	3	9
9.	Контрастная гармония	12	3	9
10.	Фигура человека	8	2	6
11.	Гармония по общему цветовому тону	12	3	9
12.	Гармония по насыщенности и светлоте	12	3	9
ВСЕГО		132	33	99
Третий год обучения (3 класс)				
1.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	12	3	9
2.	Гармония по общему цветовому тону.	12	3	9
3.	Гармония по общему цветовому тону. Нюанс	12	3	9
4.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	12	3	9
5.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	12	3	9
6.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	8	2	6
7.	Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)	16	4	12
8.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	16	4	12
9.	Фигура человека	8	2	6
10.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	8	2	6
11.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	16	4	12
ВСЕГО		132	33	99
Четвертый год обучения (4 класс)				

1	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	8	2	6
2	Гармония по общему цветовому тону	16	4	12
3	Гуашь. Приёмы работы	16	4	12
4	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	16	4	12
5	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	16	4	12
6	Гармония по насыщенности и светлоте	16	4	12
7	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	16	4	12
8	Фигура человека	12	3	9
9	Нюансная гармония	16	4	12
ВСЕГО		132	33	99
Пятый год обучения (5 класс)				
1	Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности	12	3	9
2	Нюансная гармония	20	5	15
3	Гармония по насыщенности и светлоте	12	3	9
4	Интерьер	16	4	12
5	Гармония по общему цветовому тону	20	5	15
6	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	20	5	15
7	Фигура человека в театральном костюме	12	3	9
8	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	20	5	15
ВСЕГО		165	33	99
ИТОГО		660	165	495

Содержание учебного предмета. Годовые требования

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1 класс, 99 часов

Задания первого класса знакомят обучающихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приёмами работы с акварелью. Обучающиеся 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.

С первого класса необходимо прививать обучающимся любовь к отображению

окружающего мира во всем его цветовом богатстве, раскрывая у детей точность живописного восприятия, живописную культуру изображения, основанную на изучении изобразительного и теоретического наследия прошлого. Для решения этих задач необходимо в доступной для возраста форме дать понятие о холодных и теплых, основных и дополнительных цветах, необходимо объяснить, что такое локальный цвет, что такое тон в живописи. С первого задания надо подчеркивать, что необходимо компоновать и решать весь лист. Воспитывать у учащихся умение видеть большими отношениями, анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещенности. Дать понятие о цветовой гармонии, декоративности цвета, о многообразии цветовых оттенков. Обучающийся должен 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. Обучающиеся в первом классе должны иметь представление о технических возможностях живописных материалов. Основным материалом в первом классе рекомендована акварель.

Все задания выполняются на листах формата от А4 до А2. Формат должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки.

К концу первого года обучения учащиеся приобретают первоначальные навыки и знания, осознают, что в окружающей нас среде один и тот же предмет под влиянием этой среды, не меняя своего локального цвета (т.е. основной окраски), благодаря рефлексам, приобретает различные оттенки. Учатся видеть всю сложность цветовых взаимоотношений и последовательно вести работу над натюрмортом.

Раздел 1. Вводная беседа

Беседа о живописи. Виды и жанры живописи. Цвет в живописи. Оборудование живописца. Акварельные краски и их свойства. Работа с палитрой. Приёмы работы кистью.

Задачи: выполнить упражнение на отработку приёмов работы акварелью (заливка, мазок, лессировка).

Акварель, бумага формата А4. Время – 3 часа.

Самостоятельная работа: упражнение на отработку приёмов работы акварелью (заливка, мазок, лессировка).

Раздел 2. Характеристика цвета

Ахроматические, хроматические цвета. Основные и составные (дополнительные цвета). Понятие о составе сложных цветов путем смешения. Понятие «цветовой тон», «светлота», «насыщенность». Изучение возможностей цвета, его преобразования.

Задачи: научиться составлять сложные цвета путем смешивания; выполнить упражнения «цветовые растяжки».

Акварель, бумага формата А4. Время – 3 часа.

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

Раздел 3. Характеристика цвета

Знакомство с приёмами работы акварелью. Холодные и теплые цвета. Тонально-цветовые заливки плоскостей. Изучение и закрепление навыков и умений. Закрепление знания возможностей и характеристик цвета.

Задачи: освоить основные приёмы работы с акварелью. Выполнить упражнения: Растяжка одной краски от насыщенного до малонасыщенного цвета и наоборот. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Растяжки от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п.

Акварель, бумага формата А4. Время – 3 часа.

Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

Раздел 4. Приёмы работы с акварелью

Использование возможностей акварели. Оптическое и механическое смешение цвета. Отработка основных приёмов (заливка, мазок, по-сырому, а *largima*).

Задачи: освоить методы смешения красок. Отработать и закрепить основные приёмы работы с акварелью. Выполнить этюды перьев птиц, природных материалов (кора деревьев, шишки, коряги, ракушки и т.п.).

Акварель, бумага различных форматов. Время – 3 часа.

Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

Раздел 5. Характеристика цвета

Трёх основных свойств цвета. Закрепление знаний о возможностях цвета.

Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета. Последовательное ведение работы. Тема «Листья».

Задачи: закрепить основные приёмы работы с акварелью – заливка, лессировка, мазок. Выполнить этюды осенних листьев (листья крупные, конкретные по форме и цвету).

Акварель, бумага формата А4. Время – 6 часов.

Самостоятельная работа: смешение красок с черным цветом. Тема «Ненастье».

Раздел 6. Приёмы работы с акварелью

Использование возможностей акварели. Отработка основных приёмов. Развитие понятий «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Копирование лоскутков тканей (ткань в два – три цвета, имеющая несложный орнамент).

Задачи: закрепить навыки последовательного ведения работы, использования палитры, нахождения нужного цвета.

Акварель, бумага формата А4. Время – 6 часов.

Самостоятельная работа: тема «Морские камешки», «Мыльные пузыри».

Раздел 7. 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.

Задачи: разобраться в явлении взаимодействия видов освещения; влияние освещения на цвет, закрепить приёмы работы акварелью.

Акварель, бумага формата А4. Время – 6 часов.

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

Раздел 8. Гармония по общему цветовому тону

Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Этюд овощей или фруктов (яблоко, хурма, гранат, слива и т.д.) на нейтральном цветовом фоне. Лепка формы цветом, с учетом светотеневых отношений.

Задачи: передать характер цветового тона локального цвета овощей или фруктов, с решением собственной и падающей тени, рефлекса.

Акварель, бумага различных форматов. Время – 6 часов.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

Раздел 9. Гармония по общему цветовому тону

Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учётом изменения цвета от освещения. Несложный натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля или бидон) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне. Лепка формы цветом с учетом светотени.

Задачи: выявить четкие тональные и цветовые отношения предмета и фона. (Лепка формы цветом, решение силуэта предмета и цветовые полутона).

Акварель, бумага формата А4. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

Раздел 10. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль

Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из двух-трёх светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Передача объёма предмета и пространства.

Задачи: выявить четкие тональные отношения предметов и фона. Передать пространство контрастами переднего плана.

Акварель, бумага формата А4. Время – 6 часов.

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

Раздел 11. 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 или зеленом фоне).

Задачи: закрепить понятие о цветовом рефлексе. Передать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды. Освоить первоначальные навыки передачи световоздушной среды.

Акварель, бумага различных форматов. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

Раздел 12. Контрастная гармония (на насыщенных цветах)

Понятие декоративности цвета. Ясность локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Четкость композиционного решения. Применение различных приёмов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Натюрморт из двух-трёх предметов контрастных по цвету на цветном фоне.

Задачи: добиться четкости композиционного решения. Передать локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах.

Акварель, бумага различных форматов. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

Раздел 13. Гармония по общему цветовому тону

Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приёмов акварели, передача формы и материальности предметов. Натюрморт из трёх предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне.3

Задачи: передать тонкие цветовые отношения. Закрепить понятие о теплых и холодных цветах.

Акварель, бумага различных форматов. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари на цветном фоне.

Раздел 14. Фигура человека

Изучение пропорций фигуры человека; знакомство с пластической формой; понятие «силуэт». Передача силуэтом характера модели. Этюды фигуры стоящего человека с натуры. Использование акварели (монохром).

Задачи: Ознакомиться с изображением фигуры человека. Выполнить два этюда в различных поворотах, передать пропорции модели.

Акварель, бумага формата А4. Время – 3 часа.

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

Раздел 15. Трёхцветная и многоцветная гармонии

Поиск цветовых отношений. Понятие трёхцветной и многоцветной гармонии. Букет цветов в керамическом сосуде.

Задачи: развитие колористического видения. Передать богатство цветовых оттенков. Добиться цветовой гармонии и цельности этюда.

Акварель, бумага различных форматов. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трёхцветной гармонии.

Раздел 16. Гармония по общему цветовому тону

Тонкие цветовые отношения. Закрепление понятий «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приёмов акварели, передача формы и материальности предметов. Натюрморт из двух–трёх предметов, с ясным тематическим содержанием.

Задачи: выявление полученных знаний.

Акварель, бумага формата А4. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

2 класс, 99 часов

Для сохранения связи курса обучения первоначальные задания должны развивать и закреплять знания и навыки, полученные в первом классе. Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объёмной формы.

Главные задачи второго класса: композиционное решение листа (формат его может быть увеличен); колористическая цельность решения постановки, углубление понятий холодной, теплой гаммы. Натюрморты из бытовых предметов на однотонных фонах различного цвета драпировок помогают и подчеркивают выявление общего силуэта натюрморта (светлые на темном, темные на светлом).

Углубляются понимание учащихся тонального натюрморта, колористическое решение натюрморта. Дальнейшее совершенствование пластического решения формы. Для выполнения заданий на тоновое решение и выявление объёма и фактуры следует отойти от многоцветия, ограничить обучающихся количеством красок (два-три цвета).

От учащихся необходимо требовать чёткости и последовательности выполнения работы и вести ее более продолжительное время, чем в первом классе.

Во втором классе необходимо продолжить теоретические сведения по цветоведению, понятие о спектре, цветовом круге, о законах дополнительных и контрастных цветов. В отдельные натюрморты можно включать предметы из разных материалов: керамические, стеклянные; драпировки, при этом вырабатывая навыки передачи фактуры.

При передаче предметов во всей сложности цветовых нюансов необходимо сохранять локальную окраску, выявлять их объёмную форму, следить за постановкой предметов на

плоскости.

К концу обучения во втором классе учащиеся должны использовать в работе весь лист, прокладывая цветовые отношения отдельных плоскостей; уметь изображать предметы с выявлением их объёмной формы и планов, на которых они расположены; чётко и последовательно вести этапы выполнения работы.

Раздел 1. Гармония по общему цветовому тону

Развитие наблюдательности. Развитие навыков и умений работы с акварелью (использование техники a l'opina). Передача оттенков локального цвета. Постановка из двух предметов с четко выраженными цветовыми отношениями (овощи, фрукты) на нейтральном фоне. Вариант: этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном фоне.

Задачи: восстановить навыки и умения работы с акварелью, вспомнить основные понятия и задачи. Выполнить этюд. Передать цветовую характеристику предметов, четкость силуэта (светлое на тёмном и тёмное на светлом).

Акварель, бумага различных форматов. Время – 6 часов.

Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, рябина) на нейтральном фоне.

Раздел 2. Цветовая гармония. Полярная гармония

Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета». Натюрморт из овощей и фруктов (арбуз, тыква, яблоки) на дополнительных цветах (красный–зеленый, желтый–фиолетовый и т.д.)

Задачи: обобщенно вылепить форму предметов с учетом различных цветовых и тональных отношений.

Акварель, бумага различных форматов. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей по тому же принципу.

Раздел 3. Трёхцветная и многоцветная гармония

Поиск цветовых отношений. Понятие трёхцветной и многоцветной гармонии. Цветы в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии.

Задачи: закрепить понятие многоцветной гармонии. Выполнить задание в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии.

Акварель, бумага формата А4. Время – 6 часов.

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трёхцветной гармонии.

Раздел 4. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)

Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений (многослойная живопись). Постановка натюрморта на контрастном фоне.

Задачи: добиваться четкого композиционного решения. Ясность отношений цветовых пятен. Эмоциональное восприятие цвета.

Акварель, бумага формата А3. Время 9 часов.

Самостоятельная работа: Этюд овощей или грибов на контрастном фоне.

Раздел 5. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах)

Развитие навыков по передаче цветовых отношений. Выражение характера формы силуэтом. Этюд натюрморта из двух-трёх предметов насыщенного цвета разной материальности

на светлом фоне. Драпировка без рельефных складок, лежащая в трёх плоскостях.

Задачи: выполнить задание с учетом передачи объёма предметов, выявления пространства и взаимовлияния цвета. Использовать технику акварельной живописи по сырому.

Акварель, бумага формата А3. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне.

Раздел 6. Гармония по насыщенности

Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приёмов работы с акварелью. Этюд чучела птицы (вороны, сороки, чайки и т. д.) на нейтральном фоне. Характерный силуэт, понятная простая форма. Освещение боковое (софит).

Задачи: изучить понятие «пространственная среда». Вписать силуэт птицы в среду через рефлексы полутона. Применить различные приёмы письма акварелью.

Акварель, бумага различных форматов. Время – 6 часов.

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных.

Раздел 7. Световой контраст (ахроматический). Гризайль

Передача светотеневых отношений. Тональная передача объёма и формы. Передача объёма и пространства тональными средствами. Натюрморт из двух предметов (чайник, кружка и т.п.), различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль.

Задачи: найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. Решить объём предметов тональными средствами, передать пространство. Монохром.

Акварель, бумага различного формата. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

Раздел 8. Гармония по светлоте и насыщенности

Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объёма и связи с окружающей средой. Натюрморт из двух – трёх предметов различных по форме и цвету. Предметы (кофейник и кружка или крынка и корыто, овощи или фрукты) четко различаются по тону. Тон ровный, при боковом освещении на светлом фоне без складок (с предварительным эскизом).

Задачи: научить различать тонкие цветовые отношения; правильно методически вести учебное задание. Выполнить подготовительный этюд. В процессе ведения работы использовать метод последовательных лессировок. Организовать контраст переднего плана.

Акварель, бумага формата А3. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

Раздел 9. Контрастная гармония

Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, совершенствование акварельных приёмов. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов. Натюрморт из двух предметов быта, контрастных по форме и цвету.

Задачи: добиться в задании колористической цельности; смягчение контрастов. Через рефлексы и полутона выразить влияние окружения цветовой среды на предметы натюрморта. Передать глубину пространства. Использовать метод лессировок.

Акварель, бумага формата А3. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

Раздел 10. 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).

Задачи: развитие навыков в изображении фигуры человека. Выполнить два этюда в различных позах. Решить композицию листа. Передать пропорции модели и основные цветовые отношения фигуры.

Акварель, бумага формата А3. Время – 3 часа.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

Раздел 11. 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). Несколько этюдов с предметами быта из стекла (кувшина или бутылки) на цветном фоне. Кратковременные задания. Передача материальности предмета.

Задачи: использовать технические приёмы работы акварелью по сырому, лессировка и мазок (сочетание этих приёмов).

Акварель, бумага различных форматов. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне.

Раздел 12. Гармония по насыщенности и светлоте

Итоговое задание. Колористическая цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлекс и полутона. Передача глубины пространства. Натюрморт из двух–трёх предметов, один из предметов – стекло, на темном фоне без складок при боковом освещении (с предварительным эскизом).

Задачи: применить знания и умения (обобщение умений, знаний, навыков работы с акварелью). Выполнить этюд; правильно методически вести работу.

Акварель, бумага формата А3. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

3 класс, 99 часов

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. Даются задания тонального и колористического решения, передачу материальности и пространства, построения более сложной цветовой гармонии. Следует придавать большое значение композиции листа, выявлению пространства постановки и четкой конструкции предметов; умению последовательно, правильно вести длительную работу.

В начале учебного года задания направлены на закрепление приобретенных ранее знаний и навыков. Последующие задания усложняются, состоят из нескольких этапов и выполняются более продолжительное время. Учащиеся выполняют цветовые эскизы постановки, учатся компоновать натюрморт на листе, рисовать и писать одновременно, вырабатывая технические навыки работы с акварелью. Во всех постановках должны четко ставиться главные задачи.

Длительные постановки чередуются с короткими этюдами, наброски фигуры человека на фоне драпировки, этюдами животных, портретными этюдами; краткосрочные натюрморты на выразительность цветового решения и т. д.

При работе над этюдом фигуры человека обращать внимание на композиционное решение. Необходимо уделять особое внимание на изображение головы и рук.

К концу третьего класса учащиеся должны научиться хорошо компоновать, передавать пространство, выявлять чёткую конструкцию и объём предмета по средствам живописи. Использовать колористическое решение в работах. Уметь последовательно и продолжительно вести работу, ставить творческие задачи.

Раздел 1. Контрастная гармония (на насыщенных цветах)

Развитие колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приёмов работы с акварелью. Натюрморт на осеннюю тему (цветы, фрукты) с контрастными цветовыми отношениями.

Задачи: восстановить навыки и умения работы акварелью. Добиться сочетания цветовых отношений. Ведение работы заливками, уточнение формы мазком.

Акварель, бумага формата А3. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

Раздел 2. Гармония по общему цветовому тону

Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с корзиной и грибами на светлом теплом фоне.

Задачи: выполнить основные задачи учебной работы по живописи. Ведение работы по сырому.

Акварель, бумага формата А3. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: этюды с хлебопекарными изделиями.

Раздел 3. 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 и двух простых предметов быта. Предметы различны по форме, массе и фактуре. Один предмет матовый, другой – с глянцевой поверхностью. Фон холодный.

Задачи: решить возможностями акварели различия фактур предметов с учетом влияния среды на поверхности предметов. Передача материальности.

Акварель, бумага формата А3. Время – 9 часов.

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

Раздел 4. Гармония по общему цветовому тону и светлоте

Поиск выразительного живописно-пластического решения. Передача формы предметов (лепка формы цветом) и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт в светлой тональности, в теплой цветовой гамме при холодном освещении. Два–три предмета простой конструктивной формы. Фон нейтральный, светлый.

Задачи: изучить влияние характера освещения в натюрморте. Определить различие тональных и цветовых родственных цветов в натюрморте.

Акварель, бумага формата А2. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

Раздел 5. Гармония по общему цветовому тону и светлоте

Натюрморт в холодной цветовой гамме при теплом освещении. Два-три предмета, близкие по материальности (матовые поверхности). Фон нейтральный. Уяснить влияние теплого цвета на цветовые отношения в натюрморте; закрепить в натюрморте понятие «состояние».

Задачи: решить форму, объём предметов и пространство; определить различия тональных

и цветовых отношений в натюрморте.

Акварель, бумага формата А2. Время –9 часов.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

Раздел 6. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)

Тонкие цветовые отношения. Моделирование формы в тени. Натюрморт из предметов быта против света.

Задачи: решить объём предметов моделируя форму в тени.

Акварель, бумага формата А3. Время –6 часов.

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией.

Раздел 7. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)

Развитие представление о контрасте, пространственной среде.

Достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. Натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой. Драпировка с простыми, рельефными складками на переднем плане. Контрастные цветовые и тональные отношения. Освещение боковое, софит.

Задачи: решить пространство, учитывая влияние среды (окружающего цвета), освещения.

Лепка формы цветом, светотеневые отношения; проработка складок переднего плана; методика ведения учебной работы.

Акварель, бумага формата А2. Время – 12 часов.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

Раздел 8. Гармония по общему цветовому тону и светлоте

Развитие представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с крупным предметом быта. Драпировка с полоской или орнаментом, рельефными складками на переднем плане. Предмет темный (матовый), драпировка светлая. Подчинение деталей предмета и рисунка ткани большой форме. Выполнение предварительного эскиза.

Задачи: выполнить предварительный эскиз натюрморта (ритмическое построение цветовых пятен). В основной работе вылепить форму предмета и складок драпировки; решить орнамент на драпировке по форме складок, с учетом цветовых и тональных отношений (многослойная акварель, поэтапная работа над формой).

Акварель, бумага формата А2. Время – 12 часов.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

Раздел 9. Фигура человека

Передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом. Этюды фигуры (сидящего) человека. Выполняется два этюда в различных поворотах: профильное положение и положение в три четверти (боковое). Пропорции человека; пластическая форма; силуэт.

Задачи: изобразить сложную форму цветом обобщенно, без детального раскрашивания одежды, деталей причёски и т. д.

Акварель, бумага различных форматов. Время – 6 часов.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

Раздел 10. Гармония по общему цветовому тону и светлоте

Поиск верных тональных и цветовых отношений. Этюды предметов из металла (чайник, турка, кофейник).

Задачи: передать материальность предметов.

Акварель, бумага разного формата. Время – 6 часов.

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

Раздел 11. Гармония по общему цветовому тону и светлоте

Натюрморт из двух–трёх предметов быта, контрастных по тону и цвету. Различные фактуры поверхности (дерево, металл, стекло). Разнообразить технические приёмы работы акварелью.

Задачи: передать материальность предметов; связать их с цветовой средой, определить их тональность; вылепить форму предметов; решить пространство.

Акварель, бумага формата А2. Время – 12 часов.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов (дерево, металл, стекло) на цветном фоне.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

4 класс, 99 часов

В четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим характером, углубляются знания о цветовой гармонии, тональности и колористическом решении, решении пространства и цельности.

Основные задачи 4-го класса: умение самостоятельно найти задачу в поставленном натюрморте (без объяснения преподавателя); четко представить композиционное решение, выявить главное, подчиняя ему все второстепенное; грамотно ставить и решать творческие задачи, владеть навыками работы с акварелью.

У обучающихся формируется определенный уровень живописной культуры и технических навыков. Для этого постановки преследуют различные цели. Например, для чёткого композиционного решения можно поставить натюрморт из живых или засушенных цветов (для графически плоскостного решения) или из бытовых предметов (где прежде всего требуется выявить общий силуэт натюрморта). Следует ставить постановки, где от обучающихся требуется найти гармоническое решение ограниченными средствами (в несколько цветов), найти ритмическое построение цветовой плоскости листа и т. д. Часть заданий можно выполнить гуашью или темперой.

К концу четвертого года обучения учащиеся должны свободно находить композиционное решение, всеми средствами живописи выявлять главное, подчиняя ему все второстепенное; акцентировать внимание на образной стороне каждой работы.

Раздел 1. 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.

Задачи: решить форму, объём предметов, пространственную среду, передать основные цветовые отношения. Техника заливок и уточнение формы мазком.

Акварель, бумага формата А3. Время – 6 часов.

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

Раздел 2. Гармония по общему цветовому тону

Последовательное ведение длительной работы. Выделение центра композиции. Выражение «состояния» натюрморта. Осенняя цветовая гамма. Натюрморт «Дары леса»

(корзинка, грибы, ветки рябины и т. д.). Разнообразные технические приёмы.

Задачи: выделить центр композиции натюрморта. Добиться грамотного сочетания цветовых отношений; лепка формы цветом; влияние пространства.

Акварель, бумага формата А2. Время – 12 часов.

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

Раздел 3. Гуашь. Приёмы работы

Продолжение знакомства с техникой гуаши. Приёмы работы (упражнение 1-2 часа). Натюрморт из простых по форме и ясных по тону предметов быта. Монохром (грязайль).

Задачи: приобретение навыков работы (светотеневой разбор, объём предметов, выявление пространства).

Гуашь, бумага формата А2. Время – 12 часов.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов быта (гуашь).

Раздел 4. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)

Грамотное сочетание цветовых отношений. Натюрморт из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой, с введением гипса (гипсовая ваза или гипсовый орнамент). Предварительный эскиз.

Задачи: закрепление навыков работы в технике гуаши. Передача световоздушной среды. Лепка формы предметов цветом.

Гуашь, бумага формата А2. Время – 12 часов.

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

Раздел 5. Гармония по общему цветовому тону и светлоте

Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приёмов работы с гуашью. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с крупным предметом быта, на сближенные цветовые отношения. Светлые предметы на нейтральном фоне. Холодная цветовая гамма.

Задачи: научиться разбирать сближенные отношения (нахождение контраста и отличий (нюансов) цвета). Лепка формы предметов цветом. Передать цветовые и тональные отношения. Выявить пространство.

Гуашь, бумага формата А2. Время – 12 часов.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

Раздел 6. Гармония по насыщенности и светлоте

Цветотональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых пятен. Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и различных по форме.

Задачи: выделить смысловой центр светом. Решить ритмическое построение цветовых пятен. Передать форму и объём предметов.

Акварель, гуашь, бумага формата А2. Время – 12 часов.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

Раздел 7. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)

Передача глубины пространства. Создание нескольких предварительных эскизов с разных мест. Натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере (венский стул, виолончель, ткань со складками и т.д.). Состояние в натюрморте. Свет как средство выразительности. Контрастные цветовые отношения. Связь со станковой композицией; выделение центра композиции натюрморта; выразительность светотональных и цветовых отношений.

Задачи: решение формы, объёма предметов, проработка деталей формы, решение пространства; материальность фактуры предметов.

Акварель, гуашь, бумага различного формата. Время – 12 часов.

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

Раздел 8. 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.).

Задачи: передать пропорции фигуры человека, характер движения. Пластическое решение сложной формы в пространстве; решение силуэта; связь формы и пространства.

Акварель, гуашь, бумага различного формата. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

Раздел 9. Ньюансная гармония

Грамотное последовательное ведение длительной постановки. Поиск интересного живописно-пластического решения. Тематическая постановка с чучелом птицы, предметами из стекла и металла. Противоположающий свет («У окна» и т.д.), связь со станковой композицией.

Задачи: решить сложную пластическую форму силуэтом; четкие тональные отношения. Передать состояние в постановке, цветом решить пространственную среду.

Акварель, гуашь, бумага формата А2. Время – 12 часов.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников–анималистов.

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

5 класс, 99 часов

В пятом классе завершается программа работы с учащимися в детской художественной школе. 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, объём и фактуру предметов.

К концу пятого года обучения у учащихся должен сформироваться определенный уровень живописной культуры, углубленное понятие художественного образа (развитие замысла, отбор собранного материала и его обобщение, определение смыслового композиционного центра), мера условности, техническая реализация замысла.

Раздел 1. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности

Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов. Этюды постановок с грибами и осенними листьями или разрезанного арбуза (дыни), гроздьями винограда и т.д.

Задачи: решение формы и объёма предметов в пространственной среде.

Акварель, бумага формата А3. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

Раздел 2. Нюансная гармония

Грамотное ведение длительной работы. Связь натюрморта с пространством интерьера. Осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента интерьера с нестандартной точки зрения (с предварительным эскизом).

Задачи: выполнить композицию натюрморта, в интерьере. Лепка формы цветом, передача состояния освещенности предметов в среде.

Акварель, бумага различного формата. Время – 15 часов.

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

Раздел 3. Гармония по насыщенности и светлоте

Самостоятельное последовательное ведение длительной работы. Натюрморт с предметами из стекла (несколько стеклянных предметов, различных по цвету) в темной цветовой гамме. Использование акварели (многослойная акварель).

Задачи: выявить композиционный центр натюрморта. Передать светотеневые отношения и материальность предметов.

Акварель, бумага формата А2. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

Раздел 4. Интерьер

Поиск интересной композиции интерьера. Передача пространства. Фрагмент интерьера класса, холла с растениями.

Задачи: выполнить этюд фрагмента интерьера.

Акварель, бумага формата А3. Время – 12 часов.

Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными растениями.

Вариант – 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.

Задачи: решение формы и объема предметов в пространственной среде используя в работе ограниченную цветовую палитру.

Акварель, гуашь, бумага формата А2. Время – 12 часов.

Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками, передать фактуру ткани.

Раздел 5. Гармония по общему цветовому тону

Самостоятельное последовательное ведение работы. Натюрморт из крупных предметов в пространственной среде. Тематическая постановка («Ремонт», «Стройка», «Мастерская» и т. д.). Предметы, различные по тону, с четко организованным предметным планом. Освещение является средством выразительности в постановке натюрморта. Выразить «состояние» в натюрморте. Передача материальности и характера предметов в среде. Цельность решения.

Задачи: определить четкие светотеневые отношения; живописная задача – создание цветовой гаммы с учетом цвета освещения; обобщение деталей дальних планов; выявление пространства.

Акварель, бумага формата А2. Время – 15 часов.

Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженными различиями материальности.

Раздел 6. 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.

Задачи: выполнить точный цветовой разбор предметов в натюрморте. Выдержать тональные отношения. Выявить объём и характер формы предметов с учетом влияния среды, освещения на гипсовый орнамент. Передать пространство.

Гуашь, акварель, бумага формата А2. Время – 15 часов.

Самостоятельная работа: этюды 2–3 белых предметов на различном фоне.

Раздел 7. Фигура человека в театральном костюме

Выявление характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре.

Задачи: передать пропорции и характер модели. Обобщенное решение формы и объёма.

Акварель, гуашь, бумага различного формата. Время – 9 часов.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

Раздел 8. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности

Выявление уровня подготовки учащегося. Тематический натюрморт (с самоваром). Постановка из предметов различной материальности и фактур (металл, стекло), четких по тону и цвету. Драпировка с орнаментом или рисунком, со складками.

Задачи: Поиск интересной живописно–пластической композиции. Применение в учебной работе основных теоретических знаний и практических навыков; цветовые и тональные отношения – лепка формы цветом, решение материальности и фактуры предметов, проработка деталей предметов и складок драпировки; пространственное решение; цельность, обобщение, цветовая гармония.

Акварель, гуашь, бумага формата А2. Время – 15 часов.

Самостоятельная работа: этюд самовара.

4. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

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 выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации

- зачёт – 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).

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 первом–втором классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (два-три предмета и однотоновая драпировка), в третьем–пятом классах – комбинированных по форме, различных по материалу предметов (три-четыре предмета и богатые по цвету и декору драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки обучающийся должен:

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

При оценивании работ, обучающихся 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 объём 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 объём 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 объём 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 объём предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

С учётом данных критериев выставляются оценки:

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

Оценка 4 «хорошо» – при условии невыполнения одного–двух пунктов данных критериев;
Оценка 3 «удовлетворительно» – при невыполнении трёх–четырёх пунктов критериев.

5. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методическая деятельность

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

Творческая деятельность

1. Участие учащихся ДХШ в конкурсах различного уровня и ранга: городских, областных, межрегиональных, всероссийских, международных.
2. Функционирование школьных конкурсов с целью стимулирования творческой активности учащихся внутри учебного заведения.

Культурно-просветительская деятельность

1. Проведение родительских собраний, по общим вопросам эстетического воспитания, художественного образования, целям и задачам обучения в ДХШ.
2. Сотрудничество с различными СМИ по вопросам популяризации предпрофессионального художественного образования, выставочной деятельности учащихся, преподавателей ДХШ, по вопросам детского творчества. Использование сайтов школы и Комитета по культуре администрации города.
3. Сотрудничество с ВУЗАМИ и СУЗАМИ по вопросам профориентации учащихся и по другим вопросам.
4. Сотрудничество с различными организациями культуры и образования по вопросам выставочной, просветительской и методической деятельности (библиотеки, выставочные залы, музеи и т.д.). Знакомство учащихся с произведениями искусства и формирование правильных эстетических взглядов путём сотрудничества с выставочными организациями.

Сотрудничество с прочими организациями (больницами, ТЦ, культурно-развлекательными центрами) в области популяризации различных видов изобразительного искусства путем организации мастер-классов в различных учреждениях города. Воспитание патриотичности и грамотности в вопросах истории, культуры и природы родного края и страны путем сотрудничества различными учреждениями туристической сферы услуг, связанной организацией выездных пленэров и мастер-классов.

6. СПИСОК 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. Всё о технике: цвет. Справочник для художников. – М.: Арт-Родник, 2002
6. Всё 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, 1975
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

Учебная литература:

1. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968
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. Книжки. Дети. – М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – М.: АСТ, 2005
6. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980
7. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. – М.: Изобраз. искусство, 1986 – №1, 1988 – №2
8. Яшухин А.П. Живопись. – М.: Просвещение, 1985
9. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999