

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Краснотурьинская детская художественная школа»

ОДОБРЕНО
Методическим советом
МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»
Протокол № 3 30.06.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»

Л.Л.Клюковская
Приказ № _____ от 2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА
по учебному предмету

«ЖИВОПИСЬ»

Для обучающихся 1-4 классов (11-17 лет)
Срок реализации - 4 года

Разработчик:
М.И. Граф
преподаватель МБУДО
«Краснотурьинская ДХШ»

Рецензент:
Паздникова Е.Е.
преподаватель, зав. художественным
отделением ГБПОУ СПО
«Краснотурьинский колледж искусств»

г. Краснотурьинск
2016

Структура программы

I. Пояснительная записка

- *Общая характеристика программы учебного предмета*
- *Направленность программы*
- *Актуальность программы*
- *Цель и задачи программы*
- *Отличительные особенности программы*
- *Адресат программы*
- *Объём программы*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Форма обучения, режим занятий и виды учебных занятий*
- *Ожидаемые результаты и способы их проверки*
- *Форма подведения итогов реализации программы*
- *Критерии оценок*

II. Содержание программы учебного предмета

- *Введение*
- *Учебно-тематический план*
- *Содержание курса*

III. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы

- *Учебно-методическое обеспечение программы*
- *Материалы и учебные принадлежности*
- *Технические средства обучения*
- *Оборудование учебного процесса*

IV. Список литературы

- *Список методической литературы*
- *Список учебной литературы*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Общая характеристика программы учебного предмета

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе рабочей программы «Живопись», разработанной в Краснотурьинской ДХШ в 2009г., и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Минкультуры РФ от 19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Корректировка рабочей программы «Живопись» (2009г.) вызвана необходимостью упрощения живописных задач при разработке общеразвивающей программы для детей среднего и старшего школьного возраста, не имеющих базовых умений и навыков.

Практические занятия живописью в детской художественной школе имеют большое значение в системе дополнительного художественного образования и эстетического воспитания учащихся. Курс живописи – один из основополагающих в системе обучения детей. Реалистическая живопись – это живопись пространственная, световоздушная, колористическая, гармоническая. Школа реалистической живописи дает возможность, опираясь на опыт старых мастеров и крупных современных художников, анализ их произведений, выработать определенные законы, которые служат опорой при занятии живописью и обучении живописи. Главное средство для достижения этого внимательное изучение натуры.

1.2. Направленность программы

Направленность программы по лицензии: художественно-эстетическая.

Программа направлена на эстетическое воспитание учащихся, художественное обучение детей через изучение, освоение и применение в практической деятельности основ традиционной реалистической живописи, приобщение учащихся к мировой и отечественной живописной культуре, предполагает вариативность при изучении учебного материала.

Направленность программы по содержанию деятельности:

- образовательная;
- развивающая личность и художественные способности;
- формирующая устойчивый интерес к творческой деятельности.

1.3. Актуальность программы

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом и потребностями детей и родителей, современными требованиями законодательства об образовании в РФ и социальным заказом населения города на программы художественно-эстетического развития.

Общеразвивающая программа «Живопись» способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное и самореализации индивидуальных качеств личности. Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и подростков, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности и построена на постепенном усложнении задач и закреплении полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий.

1.4. Цель и задачи программы

Целью программы является эстетическое воспитание учащихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, приобретение знаний, умений, навыков в реалистической передаче натуры средствами живописи,

Задачи программы:

- постижение учащимися азов живописи;
- постановка руки и воспитание «глаза» живописца;
- пользуясь живописными средствами, научиться «лепить» форму цветом, овладеть техническими приемами акварельной живописи, гуашью и основами цветоведения;
- воспитание художественного вкуса в области цвета;
- приобретение навыков последовательной работы (от общего к частному);

- приобщение к мировому и национальному культурному наследию.

1.5. Отличительные особенности программы

Отличительными особенностями данной программы является:

- направленность обучения на изучение опыта старых мастеров, анализ их произведений;
- применение принципа вариативности при освоении детьми учебного материала.

1.6. Адресат программы

Программа с 1 по 4 класс рассчитана на возраст 11-17 лет и учитывает способности детей среднего и старшего возраста, не имеющих предварительной подготовки, профессиональных умений и навыков в области изобразительного искусства.

Предполагаемый состав группы для набора в 1 класс:

- по возрасту: от 11 до 14 лет
- по количеству: от 4 до 12 человек.

1.7. Объём программы

Общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» при 4-летнем сроке обучения составляет 408 аудиторных часов по 102 учебных часа в год. В связи с параллельным освоением детьми основных общеобразовательных программ самостоятельная работа программой не предусмотрена.

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени												Всего часов			
	Годы обучения			1-й год			2-й год			3-й год				4-й год		
	Триместры			1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
Аудиторные занятия	36	33	33	36	33	33	36	33	33	36	33	33	36	33	33	408

1.8. Форма обучения, режим занятий и виды учебных занятий

Занятия проводятся в очной форме в виде групповых занятий (от 11 человек) и мелкогрупповых (от 4 до 10 чел.). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами, дифференцированного и индивидуального подходов.

Продолжительность учебных занятий с первого по четвёртые годы обучения составляет 34 учебные недели в год. Занятия проводятся еженедельно по 3 академических часа в неделю.

Продолжительность урока – 40 минут.

Виды учебных занятий и форма подачи учебного материала: урок, объяснение, мастер-класс, работа под диктовку, выполнение учащимися краткосрочных этюдов, длительных постановок.

Теоретическая часть урока неотделима от практики и сопровождается просмотром наглядных пособий, репродукций, лучших работ учащихся и студентов, посещением выставок и музеев.

1.9. Ожидаемые результаты и способы их проверки

Данная программа должна послужить базой для достижения необходимого уровня функциональной грамотности, крепкой основой для дальнейшего творческого развития учащихся, дать возможность успешно перейти к следующему этапу художественного обучения различной направленности.

По окончании четырёхгодичного курса обучения выпускник должен получить следующий комплекс знаний и умений:

- знание основ живописи и цветоведения;
- умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение передавать общий цветовой и тональный строй постановки;
- умение изображать пространство и фактуру цветовой поверхности;

- умение применять художественные материалы;
- умение выполнять поставленные художественные задачи.

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды контроля:

- текущий контроль (в течение всего учебного года);
- промежуточный контроль (каждые три месяца и в конце года);
- итоговый контроль (в конце выпускного класса).

1.10. Форма подведения итогов реализации программы

Итоговая аттестация по окончании полного курса предмета проводится в виде итоговой натурной постановки, при выполнении которой выпускник демонстрирует все знания, умения и навыки, полученные за все годы обучения живописи.

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды контроля:

- текущий контроль (в течение всего учебного года);
- промежуточный контроль (каждые три месяца и в конце года);
- итоговый контроль (в конце выпускного класса).

1.11. Критерии оценок

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

Оценка «отлично» предполагает:

- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное ведение работы в цвете;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого живописного материала;
- техничность в исполнении материалами;
- умение самостоятельно исправлять ошибки в работе;
- наличие творческого подхода.

Оценка «хорошо» допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- незначительные нарушения в последовательности работы цветом, ошибки в передаче цветовых и тональных отношений;
- техническая небрежность в исполнении.

Оценка «удовлетворительно» предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести работу;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в цветовом решении;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.

Оценка «неудовлетворительно» предполагает:

- ученик выполняет работу на слабом уровне;
- при постоянной помощи преподавателя ученик не справился с поставленными задачами.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Введение

Задания адаптированы и доступны для учащихся 11-17 лет, учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста и построены по принципу постепенного усложнения задач.

Основное выразительное средство живописи - цвет (колорит). Его характеристики способны вызывать различные ассоциации, чувства, усиливать эмоциональность и выразительность изображения. Также важными средствами художественной выразительности в живописи являются светотень, «общий тон» и техника исполнения работы (живописные фактуры). Поэтому много заданий в программе, помимо изучения пространства и объема формы, отведено изучению выразительных средств живописи.

В программу включено изучение основ цветоведения.

Учебные постановки разнообразны по видам, тематике, художественному стилю и продуманы в соответствии с цветовыми гармониями и колоритом.

В 1-м классе учащиеся знакомятся с азами цветоведения (как теоретически, так и практически), понятиями «локальный» цвет и колорит. Учатся сочетать цвета всех предметов натюрморта, добиваться цельности изображения. В конце 1-го класса учащиеся должны грамотно компоновать изображение на листе, уметь точно определять локальный цвет предметов и уметь теоретически обосновывать возникновение определенного цвета, а также владеть основными приемами и навыками работы акварелью и гуашью.

Во 2-м классе основными темами являются перспектива цвета, светотень в живописи, выполнение кратковременных этюдов. В конце 2-го класса учащиеся должны уметь передавать изменение локального цвета предмета в зависимости от освещения и окружения, при помощи цвета передавать пространство.

В 3-м классе основное внимание уделяется моделировке форм предметов цветом, а также передаче пространства и живописным фактурам. Полезным являются задания на изменение общего тона и цвета натюрморта в зависимости от удаления от источника света. Это наиболее сложный год обучения, к его окончанию учащиеся должны научиться видеть и передавать предметы в многообразии тональных и цветовых характеристик, решать технологические живописные задачи, разрабатывать тепло-холодные отношения в натюрморте.

На 4-м году обучения учащиеся изучают способы передачи материальности предметов и колористического богатства, то есть многообразия тональных и цветовых нюансировок. К концу последнего года обучения учащиеся должны уметь выполнять полную тональную и цветовую моделировку формы изображаемых объектов.

2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс

№	Наименование тем. Разделы.	Вид учеб- ной дея- тельности	Общее кол-во часов	Теория	Практика
I триместр. Свойства живописных материалов. Основы цветоведения.					
1.1.	Беседа о живописи. Живописные материалы. Организа- ция рабочего места.	Урок	3	1	2
1.2.	Цветовой тон. Акварельные краски и их свойства.	Урок	6	0,5	5,5
1.3.	Живописные фактуры. Приемы акварельной живописи.	Урок	6	-	6
1.4.	Цветовые оттенки. Этюды осенних листьев.	Урок	9	-	9
1.5.	Гуашь и её свойства. Приемы гуашевой живописи.	Урок	6	-	6
1.6.	Цветовые оттенки. Копирование лоскутков ткани.	Урок	6		6
	Итого:		36	1,5	34,5
II триместр. Законы и свойства цвета.					
1.7.	Пространственные свойства цвета.	Урок	3	0,5	2,5
1.8.	Эмоциональное воздействие цвета.	Урок	3		3
1.9.	Насыщенность цвета. Орнамент.	Урок	6	-	6
1.10.	Дополнительные цвета.	Урок	6	0,5	5,5
1.11.	Светлотный и цветовой контрасты. Этюды фруктов.	Урок	6		6
1.12.	Композиционный натюрморт.	Урок	9	-	9
	Итого:		33	1	32
III триместр. Локальный цвет, его изменение при освещении и цветовом окружении.					
1.13.	Этюд «гармошки» с боковым освещением.	Урок	6	-	6
1.14.	Этюд драпировки без складок, лежащей в 3-х плоскостях.	Урок	3	-	3
1.15.	Этюд цветного куба на нейтральном фоне с боковым све- том.	Урок	6	-	6
1.16.	Три этюда цветного предмета геометрической формы с разным освещением (на прямом, боковом свету и против света) в одинаковой цветовой среде.	Урок	6	-	6
1.17.	Натюрморт с белым предметом на цветном фоне.	Урок	6	-	6
1.18.	Натюрморт из двух предметов геометрической формы на цветном фоне. Контрольное задание.	Урок	6	-	6
	Итого:		33	-	33
	Всего за год:		102	2,5	97,5

2 класс

№	Наименование тем. Разделы.	Вид учеб- ной дея- тельности	Общее кол-во часов	Теория	Практика
I триместр. Разложение цвета, его оптические свойства.					
2.1.	Этюд эмалированного предмета на цветном фоне. Про- странственное смешение цветов.	Урок	6	0,5	5,5
2.2.	Этюд «Грибы и листья» на дополнительном по цвету фоне. Раскладка локального цвета.	Урок	9	-	9
2.3.	Этюд арбуза или перцев на цветном фоне в технике аля- прима.	Урок	6	-	6

2.4.	Этюд фруктов на белом фоне. Начало многослойной живописи.	Урок	6	-	6
2.5.	Натюрморт из 2-3 предметов в технике многослойной живописи.	Урок	9	-	9
	Итого:		36	0,5	35,5
	II триместр. Тон, цвет и форма.				
2.6.	Этюд многогранника и модели яблока в технике «аля-прима» на нейтральном фоне. Гризайль.	Урок	6	0,5	5,5
2.7.	Этюд бытового предмета с матовой поверхностью и яблока в технике «аля-прима» на белом фоне.	Урок	6	-	6
2.8.	Этюд белого эмалированного предмета в технике «а-ля - прима» на цветном фоне. Рефлекс в живописи.	Урок	6	-	6
2.9.	Этюд яблок на светлом фоне (многослойная техника).	Урок	6	-	6
2.10.	Этюд медного бытового сосуда и фрукта на цветном фоне (многослойная техника).	Урок	9	-	9
	Итого:		33	0,5	32,5
	III триместр. Цветовые гармонии.				
2.11.	Копирование натюрморта.	Урок	9	0,5	8,05
2.12.	Натюрморт в родственной (тёплой) гармонии.	Урок	6	-	6
2.13.	Натюрморт в родственной (холодной) гармонии.	Урок	6	-	6
2.14.	Натюрморт в родственно-контрастной гармонии.	Урок	6	-	6
2.15.	Натюрморт в контрастной гармонии. Контрольное задание.	Урок	6	-	6
	Итого:		33	0,5	32,5
	Всего за год:		102	1,5	100,5

3 класс

№	Наименование тем. Разделы.	Вид учебной деятельности	Общее кол-во часов	Теория	Практика
	I триместр. Пространство в цветовой среде.				
3.1.	Этюды живых цветов в полихромной гармонии.	Урок	9	-	9
3.2.	Натюрморт на локальность цвета в холодном колорите. Высокий горизонт.	Урок	9	-	9
3.3.	Натюрморт с декоративными фактурами в теплом колорите. Низкий горизонт.	Урок	9	0,5	8,5
3.4.	Натюрморт из свободно расставленных предметов в «земляном» колорите. Высокий горизонт.	Урок	9	-	9
	Итого:		36	0,5	35,5
	II триместр. Форма, цвет, пространство.				
3.5.	Натюрморт с морской раковиной и кувшинами на боковом свету в гармонии изолированного цвета.	Урок	9	0,5	8,5
3.6.	Этюд чучела птицы на фоне декоративной драпировки в монохромной гармонии.	Урок	9	-	9
3.7.	Этюд тематической постановки с фигурой человека в высветленном колорите.	Урок	6	-	6
3.8.	Фрагмент тематического интерьера в затемненном колорите.	Урок	9	0,5	8,5
	Итого:		33	1,0	32
	III триместр. Композиционный центр. Живописные фактуры.				
3.9.	Натюрморт в стиле «социальный». Гармония ахромати-	Урок	9	-	9

	ческих и хроматических цветов.				
3.10.	Пасхальный натюрморт на фактуру поверхностей в контрастной гармонии.	Урок	12	-	12
3.11.	Тематический натюрморт в родственно-контрастной гармонии. Контрольное задание.	Урок	12	-	12
	Итого:		33	-	33
	Всего за год:		102	1,5	100,5

4 класс

№	Наименование тем. Разделы.	Вид учебной деятельности	Общее кол-во часов	Теория	Практика
	I триместр				
4.1.	Этюд букета цветов в стиле «импрессионизма».	Урок	9	-	9
4.2.	Натюрморт в стиле «барокко».	Урок	9	-	9
4.3.	Натюрморт «Дары леса» в стиле «фламандских» лавок. Теплый колорит.	Урок	9	-	9
4.4.	Фрагмент тематического интерьера.	Урок	9	-	9
	Итого:		36	-	36
	II триместр				
4.5.	Тематическая постановка с фигурой человека.	Урок	9	-	9
4.6.	Натюрморт с музыкальными инструментами.	Урок	12	-	12
4.7.	Тональный натюрморт на фактуру поверхностей. «Завтрак»	Урок	12	-	12
	Итого:		33	-	33
	III триместр				
4.8.	Натюрморт в стиле «обманка» на романтическую тематику.	Урок	9	-	9
4.9.	Натюрморт со светильником на военную тематику.	Урок	12	-	12
4.10.	Натюрморт в стиле «ванитас». Итоговое задание.	Урок	12	-	12
	Итого:		33	-	33
	Всего за год:		102	-	102

2.3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1 КЛАСС

I ТРИМЕСТР. Свойства живописных материалов. Основы цветоведения.

Тема 1.1. Беседа о живописи. Живописные материалы. Организация рабочего места. (3 часа).

Знакомство с предметом «живопись». Виды и жанры живописи. Художественные материалы (краски, кисти, бумага, палитра и пр.).

Практическая часть: Проба красок на палитре и листе (простейшая цветовая растяжка в 3-4 тона).

Материал: акварель, бумага А4 - А3

Тема 1.2. Цветовой тон. Акварельные краски и их свойства. (6 часов).

Цветовой тон. Названия красок. Оборудование акварельной живописи. Бережное отношение к материалам акварельной живописи, правильное их использование и хранение. Изучение свойств акварельных пигментов. Светостойкость акварели.

Практическая часть: выполнить цветовую дорожку из акварельных пигментов (набор художественных красок Петербургской акварели из 24 цветов). Запомнить названия цветов.

Материал: акварель из 24 цветов, бумага А4-А3

Тема 1.3. Живописные фактуры. Приемы акварельной живописи. (6 часов).

Изучение возможностей техники акварели. Знакомство с различными сортами бумаги.

Практическая часть: выполнить ряд упражнений на отработку приемов работы акварелью: заливка, мазок, лессировка, цветовая растяжка, по-сырому, сухая кисть, процарапывание, использование защитной жидкости и пр.

Материал: акварель, бумага А4- А3-А2

Тема 1.4. Цветовые оттенки. Этюды осенних листьев. (9 часов).

Основные и составные цвета. Цветовые оттенки. Использование приемов работы акварелью.

Практическая часть:

- Цветовые растяжки на получение составных цветов из трех основных (от синего к желтому, от красного к желтому, от синего к красному).
- Передать силуэт и строение листьев (листья крупные, конкретные по форме и цвету). Применить основные приемы акварели: заливка, лессировка, мазок (сухой и влажный). Найти различные оттенки локального цвета листьев.

Материал: акварель, бумага А4-А3.

Тема 1.5. Гуашь и ее свойства. Приемы гуашевой живописи (6 часов).

Изучение свойств гуаши, оборудование и приемы гуашевой живописи.

Практическая часть: а) Выполнить упражнение на приёмы гуашевой живописи.

б) Выполнить натюрморт с натуры, применяя линию и пятно. Решение декоративно-плоскостное. Формообразование предметов выполнить по принципу «плоский свет – плоская тень». Возможно применение загрунтованного цветного фона.

Материал: бумага А4-А3-А2, художественная гуашь из 12 цветов, кисти колонковые – плоские и круглые.

Тема 1.6. Цветовые оттенки. Копирование лоскутка ткани (6 часов). Ткань в 3-4 цвета с орнаментом.

Изучение возможностей цвета, его преобразования. Подбор цветового тона.

Практическая часть: составить сложные цвета путем смешения красок на палитре.

Материал: акварель, гуашь, бумага А4-А3

II ТРИМЕСТР. Законы и свойства цвета.

Тема 1.7. Пространственные свойства цвета (6 часов).

Изучение законов зрительного восприятия теплых и холодных цветов.

Практическая часть: выполнить 2 этюда, проследить разноудаленность предметов от зрителя – выступающий и отступающий цвет:

а) лимон на красном и фиолетовом фоне

или:

б) кисть синего винограда на голубом и желто-зеленом фоне.

Материал: акварель, гуашь, бумага А4-А3

Тема 1.8. Эмоциональное воздействие цвета. (3 часа).

Психофизиологическое воздействия цвета. Цветовые ассоциации. Передача чувств и настроений через колорит.

Практическая часть: выполнить цветовые импровизации (радость, грусть, горе, тихая печаль, раздумье и т. п.) под музыку или на основе словесного образа. Применить различные приемы техники акварели, гуаши.

Материал: акварель, гуашь, бумага А4-А3

Тема 1.9. Насыщенность цвета. Орнамент (6 часов).

Насыщенности цвета. Монохроматическая гармония.

Практическая часть: Выполнить национальный орнаментальный мотив по образцу в теплой или холодной гамме. Проследить изменение насыщенности цветов.

Материал: акварель, гуашь, бумага А4-А3

Тема 1.10. Дополнительные цвета (6 часов).

Цветовой круг. Закон дополнительности цветов. Гармонии дополнительных цветов.

Практическая часть: Определить пары дополнительных цветов. Выполнить цветовую таблицу по образцу.

Материал: акварель, гуашь, бумага А4-А3

Тема 1.11. Светлотный и цветовой контрасты. Этюды фруктов. (6 часов).

Изучение контрастов – светлотного, цветового. Законы зрительного восприятия. Проследить явление контрастов в предметном мире, природе и произведениях искусства.

Практическая часть: Выполнить 2 задания:

а) этюд темноокрашенного фрукта на светлом фоне или наоборот. Гризайль.

б) этюд яркоокрашенного фрукта на контрастном фоне.

Материал: акварель, гуашь, бумага А4-А3

Тема 1.12. Композиционный натюрморт. Контрольное задание (9 часов).

Выявление знаний, учащихся по теме «Законы и свойства цвета».

Практическая часть: Составить натюрморт из свободно расставленных предметов в определенной цветовой гамме на контрастные или сближенные цветовые отношения в соответствии с законами цветового восприятия. Различные приемы акварели или гуаши.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2.

III ТРИМЕСТР.

Локальный цвет, его изменение при освещении и цветовом окружении.

Тема 1.13. Этюд «гармошки» с боковым освещением (6 часов).

Понятие локального (предметного) цвета. Знакомство с принципами передачи в живописи освещения предмета. Работа отношениями.

Практическая часть: Составить красочные смеси для каждой стороны «гармошки», на свет и тень стола. Работать отношениями.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

Тема 1.14. Этюд драпировки без складок, лежащей в 3-х плоскостях с боковым освещением (3 часа).

Изменение локального цвета, его оттенков в зависимости от освещенности.

Практическая часть: Передать изменение локального цвета по плоскостям драпировки. Работать отношениями.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

Тема 1.15. Этюд цветного куба на нейтральном фоне с боковым светом (6 часов).

Изменение локального цвета, его оттенков в зависимости от освещенности.

Практическая часть: Четко и последовательно решить все изменения основного цвета и определить его оттенки. Передать объем куба. Работать отношениями.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

Тема 1.16. Три этюда предмета геометрической формы с разным освещением (на прямом, боковом свету и против света) в одинаковой цветовой среде (6 часов).

Предметный цвет. Изменения локального цвета в зависимости от освещения. Понимание цветности света и тени предметов. Влияние цветового окружения на предмет. Развитие умения работать отношениями.

Практическая часть: Точно передать цветовые отношения светотени кувшина и окружения (плоскость, фон).

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

Тема 1.17. Натюрморт с белым предметом на цветном фоне (6 часов).

Изменение локального цвета в зависимости от окружения. Звучание белого цвета в цветном окружении. Цветовые отношения.

Практическая часть: Найти связь между предметом и средой через цветовые отношения и рефлексы.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

Тема 1.18. Натюрморт из двух предметов геометрической формы на цветном фоне. Итоговое задание (6 часов). Драпировка должна лежать в 3-х плоскостях, с одной крупной рельефной складкой, ткань – цветная, плотная, с матовой поверхностью.

Выявление знаний и практических навыков, полученных за учебный год. Цветность света и теней.

Практическая часть: Методически правильно вести работу. Передать цветотональные отношения света и тени на предмете и драпировке.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

2 КЛАСС

І ТРИМЕСТР. Разложение цвета, его оптические свойства.

Тема 2.1. Этюд эмалированного предмета на цветном фоне. Пространственное смешение цветов (6 часов).

Знакомство с техникой «пуантелизм». Изучение творчества Ж.Сёра, П.Синьяка, М. Граббры. Богатство цветовых колебаний в пределах одного цвета, воздушность и взаимосвязь со средой.

Практическая часть: Передать эффект пространственного смешения цветов. Путем проб найти цветовую раскладку и масштаб мазков, соотнеся его с величиной листа и характером изображения формы.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

Тема 2.2. Этюд «Грибы и листья» на дополнительном по цвету фоне. Раскладка локального цвета (9 часов).

Первоначальное знакомство с цветовым богатством природных форм. Цветовые оттенки. Изучение состава цвета, оптического эффекта цветовой раскладки локального цвета. Светотень.

Практическая часть: Применить в работе метод цветовой раскладки. Использовать приём мозаики (плоскостное решение пятна).

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

Тема 2.3. Этюд арбуза или перцев на цветном фоне в технике аля-прима (6 часов).

Применение техники акварели «аля-прима» на примере цветowych сочетаний мажорного звучания. Цветотональные отношения.

Практическая часть: Вылепить форму предметов, передать цветотональные отношения. Работать смело, сочно, блики оставить. Отличие этого задания от предыдущего - более крупные цветочные мазки и пятна по мере переходов формы и изменения освещения.

Материал: акварель, бумага А3

Тема 2.4. Этюд фруктов на белом фоне. Начало многослойной живописи (6 часов).

Освоение навыков живописи простых объемных форм, ясных по цвету. Начало многослойной живописи.

Практическая часть: Передать цветотональные отношения, светотеневой контраст. Обратить внимание на характер падающей тени: где подчеркивается предмет, а где отрывается от него. Формы лепить многослойным мазком, с учетом бликов и рефлексив. Мазок кладется по форме.

Материал: акварель, бумага А3

Тема 2.5. Натюрморт из 2-3 предметов в технике многослойной живописи. (9 часов).

Дальнейшее изучение цветоведения, освоение раздельного мазка.

Практическая часть: Передать тонально-цветовые отношения, сохраняя общий тон работы. Выдержать колористическое единство, единство масштаба мазков. Предварительно выполнить этюд в технике «аля-прима».

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

II ТРИМЕСТР. Тон, цвет и форма.

Тема 2.6. Этюд многогранника и модели яблока в технике «аля-прима» на нейтральном фоне. Гризайль (6 часов).

Знакомство с живописным методом «гризайль». Развитие целостного видения натуры. Изучение живописи объемных форм.

Практическая часть: Определить большие тоновые и светотеневые отношения натуры. Взять тональные градации согласно формы предметов, изучить характер распределения тона по форме.

Материал: акварель или гуашь (сепия), бумага А3

Тема 2.7. Этюд бытового предмета с матовой поверхностью и яблока в технике «аля-прима» на белом фоне (6 часов).

Изучение живописи объемных форм методом обрубков.

Практическая часть: Вылепить форму методом обрубков во взаимосвязи с фоном. Определить свет, полутон, рефлекс, блик. Применить пятно, мазок (оптическое смешение). Вести работу небольшими участками, определяя основные цвето-тональные отношения на свету и в тенях. Определить цвет и тон белого фона по отношению к самому светлому блику.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

Тема 2.8. Этюд белого эмалированного предмета в технике «аля-прима» на цветном фоне. Рефлекс в живописи (6 часов).

Изучение закономерности освещения объемной формы, изучение закона рефлексив в живописи. Влияние окружения на цвет предмета.

Практическая часть: Вылепить форму белого предмета в условиях цветного фона. Показать контрастную и рефлексную зависимость белого от окружающей среды. Определить свет, полутон, тень, рефлекс, падающую тень. Применить заливку, пятно, мазок.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

Тема 2.9. Этюд яблок на светлом нейтральном фоне в технике многослойной живописи (6 часов).

Изучение красочных пигментов и порядка наложения лессировочных слоев на объемных формах. Кроющие и лессировочные свойства красок.

Практическая часть: Выполнить тонально-цветовое построение форм методом наслоения красок. В рисунке наметить плоскости, образующие сферическую форму, границы светотени, рефлекс, блики. Обратить внимание на написание лунки, черенка.

Материал: акварель, бумага А3

Тема 2.10. Этюд медного бытового сосуда и фрукта на цветном фоне методом многослойной живописи. (9 часов).

Закрепление знаний и умений в передаче формы цветом и тоном, моделировка сложных форм, соблюдение последовательности в ведении этюда - «от общего к частному».

Практическая часть: Выполнить под акварель изящный рисунок, перевести его на чистый лист. Передать цвето-тональные отношения. Следить за последовательностью исполнения, прокладывая краску прозрачно и только по локальному цвету. На последней стадии подчеркнуть и прописать детали.

Материал: акварель, бумага А3

III ТРИМЕСТР. Цветовые гармонии.

Тема 2.11. Копирование натюрморта (9 часов).

Понимание общего тона и колорита произведения.

Практическая часть: Проанализировать колористическое решение оригинала. Выполнить вольную копию натюрморта или его фрагмента (Сезанн, Куприн и пр.).

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

Тема 2.12. Натюрморт в родственной (тёплой) гармонии (6 часов).

Изучение родственной цветовой гармонии теплых цветов.

Практическая часть: Выполнить натюрморт из 2 предметов в гамме, построенной на родственных сочетаниях с акцентом белого цвета (драпировка). Гамма теплая, например, золотисто-приглушенная. Передать цветовую гармонию и объемность форм.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

Тема 2.13. Натюрморт в родственной (холодной) гармонии (6 часов).

Изучение родственной цветовой гармонии холодных цветов.

Практическая часть: Выполнить натюрморт из 2 предметов в гамме, построенной на родственных сочетаниях с включением контрастных по светлоте акцентов. Гамма холодная с металлическим предметом, белой драпировкой и фруктом.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

Тема 2.14. Натюрморт в родственно-контрастной гармонии (6 часов).

Изучение родственно-контрастной цветовой гармонии. Четыре группы родственно-контрастных цветов: теплые желто-красные и желто-зеленые цвета; холодные сине-зеленые и сине-красные цвета; теплые желто-зеленые и холодные сине-зеленые цвета; теплые желто-красные и холодные сине-красные цвета.

Практическая часть: Выполнить натюрморт из 2 предметов в гамме, отличной от предыдущей, построенной на родственно-контрастных сочетаниях (+ белый цвет).

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

Тема 2.15. Натюрморт в контрастной гармонии. Контрольное задание (6 часов).

Изучение контрастной цветовой гармонии. Закрепление изучения цветовых гармоний и объемности форм.

Практическая часть: Выполнить натюрморт из предметов в гамме, построенной на контрастных сочетаниях. Передать гармонию насыщенного колорита путем рефлексных связей, верных тональных и цветовых отношений.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

3 КЛАСС

І ТРИМЕСТР. Пространство в цветовой среде.

Тема 3.1. Этюды живых цветов в полихромной гармонии (9 час.).

Восстановление навыков и умений. Развитие колористического видения.

Практическая часть: Выполнить в этюдах основные задачи учебной работы по живописи. Добиться гармонии в цветовых отношениях. Вести работу методом «аля-прима».

Материал: акварель, гуашь, бумага А3

Тема 3.2. Натюрморт на локальность цвета в холодном колорите. Высокий горизонт (9 ч.).

Понятие пространственной среды. Локальность цвета.

Практическая часть: Выполнить натюрморт из 5-6 предметов плоскостным методом. Передать изменение цвета и тона предметов в зависимости от положения в пространстве. Важно правильно расставить предметы в пространстве натюрморта. Подиум глубокий.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

Тема 3.3. Натюрморт с декоративными фактурами в теплом колорите. Низкий горизонт. (9 ч.).

Неглубокое пространство. Рельефность цвета.

Практическая часть: Выполнить натюрморт из 5-6 предметов плоскостным методом с применением живописных фактур. Передать пространство за счет рельефности и насыщенности цвета.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

Тема 3.4. Натюрморт из свободно расставленных предметов в «земляном» колорите в стиле «бодегонес» (9 часов) - строгие упорядоченные натюрморты с овощами.

Освоение живописного содержания пространства – воздуха, игры мягких теней и полутеней, «касаний», изображения предмета в воздухе.

Практическая часть: Живописно решить большие, незаполненные предметами участки плоскости. Списать затененные участки предметов с фоном, решить сложный ритм разнохарактерных контуров.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

ІІ ТРИМЕСТР. Форма, цвет, пространство.

Тема 3.5. Натюрморт с морской раковиной и кувшинами на боковом свету в гармонии изолированного цвета. Драпировка с простыми, рельефными складками на первом плане (9 часов).

Взаимосвязь формы, цвета и пространства. Изучение гармонии изолированного цвета.

Практическая часть: Передать цветовую тональность натюрморта. Выявить конструктивность форм, передать фактуру и пространство. Применить прием влажного, сухого мазка, процарапывания красочного слоя. Тонированная бумага.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

Тема 3.6. Этюд чучела птицы на фоне декоративной драпировки в монохромной гармонии. (9 ч.).

Выделение композиционного центра средствами живописи. Способы передачи фактуры.

Практическая часть: Посредством контраста и проработки деталей выявить композиционный центр. Передать фактуру изображаемого, цельность колористического решения. Вести работу смешанным приемом акварели и гуаши.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

Тема 3.7. Этюд тематической постановки с фигурой человека в высветленном колорите (6 часов).

Знакомство с пластической формой, понятием «силуэт».

Практическая часть: Верно взять соотношение силуэта фигуры с листом. Изобразить сложную форму большими цветовыми отношениями, обобщенно, без детализации и лепки тенями. Передать пластическую выразительность фигуры, пространственный фон декор одежды.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

Тема 3.8. Фрагмент тематического интерьера в затемненном колорите (9 часов). Слабое освещение является средством выразительности в постановке. Предметы должны быть четко организованы на разных планах.

Передача состояния и настроения среды (затененности, воздушности и т. п.)

Практическая часть: Определить четкие светотеневые отношения. Выявить пространство, обобщить детали дальних планов.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

III ТРИМЕСТР. Композиционный центр. Живописные фактуры.

Тема 3.9. Натюрморт в стиле «социальный». Гармония ахроматических и хроматических цветов (9 часов).

Значение композиционного центра. Использование фактур.

Практическая часть: Передать главное в композиции листа.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

Тема 3.10. Пасхальный натюрморт на фактуру поверхностей в контрастной гармонии (12 часов).

Значение композиционного центра. Использование фактур.

Практическая часть: Передать материальность предметов. Связать их с цветовой средой, определить их тональность, решить пространство.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

Тема 3.11. Тематический натюрморт в родственно-контрастной гармонии (12 часов). Из 3 предметов, контрастных по форме и фактуре (дерево, металл, стекло). «Домашняя утварь», «Фрукты, бутылки и хлеба», «Инструментарий».

Выявление полученных знаний и умений, полученных за год. Передача состояния среды и фактуры живописного материала.

Практическая часть: Передать цвет, форму, пространственную среду и фактуру предметов. Активно использовать возможности и приемы акварельной и гуашевой живописи.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

4 КЛАСС I ТРИМЕСТР.

Тема 4.1. Этюд букета цветов в стиле импрессионизма (9 часов).

Восстановление навыков и умений.

Практическая часть: Передать цельность и декоративность колористического строя натюрморта. Решить форму, объем предметов, пространственную среду.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

Тема 4.2. Натюрморт в стиле «барокко» (9 часов).

Умение передавать объем предметов и пространство.

Практическая часть: Работа над предметами в световоздушной среде, над пространственными планами. Решить касания.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

Тема 4.3. Натюрморт «Дары леса» в стиле «Фламандских лавок». Теплый колорит (9 ч.).

Постановку натюрморта выполнить в стиле «фламандских лавок». Главный принцип – предметы разложены на первом плане.

Использование декоративных приемов в решении натюрморта. Передаче цветовой гармонии контрастных отношений. Цельность и декоративность цветового решения.

Практическая часть: Выполнить композиционное решение натюрморта, выделить центр композиции натюрморта.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

Тема 4.4. Фрагмент тематического интерьера. «Письменный стол», «Угол мастерской», «Мольберты» (9 часов). В постановке важно продумать характер освещения.

Умение передавать пространственную среду, передавать ее состояние.

Практическая часть: Работа над предметами в световоздушной среде, над пространственными планами. Решить касания.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

II ТРИМЕСТР.

Тема 4.5. Тематическая постановка с фигурой человека - «В обувном магазине», «Мой завтрак», «У зеркала», «Девушка, пишущая письмо», «У телефона» и т.д. (9 часов). Также постановку можно выполнить в стиле «фламандских кухонных натюрмортов» - натюрморты в интерьере кухонь с включением фигуры человека, животного.

Решение силуэта. Выявление характерных качеств натуры.

Практическая часть: Изучив основные пропорции фигуры грамотно ее закомпоновать и построить. Передать характер ее движения. Живописно решить контур, отразить разницу на различных его участках, ритм в контуре фигуры. Применить соответствующие живописные приемы.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

Тема 4.6. Натюрморт с музыкальными инструментами (12 часов).

Умение передавать форму предметов.

Практическая часть: Решить форму предметов, проработать детали, решить пространство. Передать материальность предметов.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

Тема 4.7. Тональный натюрморт на фактуру поверхностей. «Завтрак» (12 часов). Постановку выполнить в стиле «голландских завтраков» - изящный фактурный натюрморт (металл,

стекло, фарфор, белая скатерть, фрукты). Или натюрморт с сушеной рыбой, бутылкой, головками лука.

Умение передавать фактуру поверхностей средствами живописи. Умение в передаче гармонии родственных цветовых отношений.

Практическая часть: Передать форму и фактуру предметов в световоздушной среде.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

III ТРИМЕСТР.

Тема 4.8. Натюрморт в стиле «обманка» на романтическую тематику (9 часов).

Передача состояние, настроение в натюрморте.

Практическая часть: Передать настроение натюрморта, детали.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

Тема 4.9. Натюрморт со светильником на военную тематику (12 часов). Натюрморт «В землянке» с военной атрибутикой т.д.

Передача состояние, настроение в натюрморте. Светотень.

Практическая часть: Передать пространственность планов, освещение, цветность собственных и падающих теней.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

Тема 4.10. Натюрморт в стиле «ванитас» (12 часов). Постановку можно выполнить в стиле «ванитас» - натюрморт с учебными принадлежностями (книги, карты, рулон бумаги, ваза с кистями, часы, свеча). Цветовая гамма контрастная или родственно-контрастная.

Выявление полученных знаний за весь период обучения.

Практическая часть: Применить в учебной работе основные теоретические знания и практические умения в области живописи.

Материал: акварель, гуашь, бумага А3-А2

III. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы

Дидактический материал:

1. Таблицы и наглядные пособия по цветоведению, приемам и техникам живописи.
2. Таблицы по поэтапному ведению заданий по живописи.
3. Репродукции произведений классиков русского и мирового искусства
4. Работы учащихся из методического фонда школы и художественного училища.
5. Периодические издания: журналы «Юный художник», «Художественная школа», альбомы и книги о живописи.

Материалы и учебные принадлежности:

1. Акварельная бумага разных сортов форматом А2, А3, А4.
2. Кисти:
 - круглые колонковые или беличьи №10, 6
 - плоские колонковые №12, 4, флейц беличий или синтетический №40,50
3. Резак для бумаги.
4. Графитный карандаш НВ, ластик.
5. Акварельные краски в кюветах, 24 цвета, С-Петербург.
6. Гуашевые краски
7. Палитра, чашки для разведения пигментов.

8. Поролоновая губка.
9. Пульверизатор
10. Тряпка для кистей.
11. Тюбик резинового клея или защитная жидкость.
12. Акварельные карандаши.
13. Бумажный скотч.

Технические средства обучения:

1. Ноутбук, монитор

Оборудование учебного процесса:

1. Мольберты, стулья, табуреты.
2. Натюрмортные столы, софиты, реквизит.
3. Планшеты, листы из оргстекла.
4. Демонстрационный мольберт.

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

4.1. Список методической литературы

1. Аксенов Ю. «Цвет и линия» (Практическое руководство по живописи). - М.: «Советский художник», 1976
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., НМЦ ХО, 2003
3. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. - М.:«РИП-ХОЛДИНГ», 2016
4. Белютин С. Основы изобразительной грамоты. Живопись, композиция. М.: «Светская Россия», 1957
5. Брайн Э. «Упражнения по живописи движениями цветов». - М.: «Новалис», 2015
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
8. Володина Н. Современная советская акварель.- М.: «Советский художник», 1983
9. Михайлов А.М. Искусство акварели (Текст): учеб. пособие для учащихся сред. спец. художеств. уч. заведений / А.М. Михайлов. – М.: Изобразит. искусство, 1995. – 200 с.
10. Никодеми Г.Н. «Техника живописи» Материалы, инструменты, методы. (Перевод с англ.) - М.: «ЭКСМО – Пресс», 2002
11. Ньютон У. «Акварельная живопись». Уроки живописи. - М.: «Кристина-Новый век», 2002
12. Останина С.П. Энциклопедия натюрморта (Текст) - М.: 2002
13. Ростовцев Н. «Методика преподавания изобразительного искусства в школе» (учебник).- М.: «Рандеву-АМ», 2000
14. Смирнов Г.Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
15. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974
16. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985

4.2. Список учебной литературы

1. «Акварель». Мастер-класс. Составитель Минеджан. - М.:«Астрель», 2005
2. Гоцук Ф. «Учебное пособие по рисованию и живописи». - М.: «Искусство», 1951
3. Недошивин А. «Беседы о живописи». - М.: «Молодая гвардия», 1959
4. Платонова Н. Энциклопедический словарь юного художника» - М.: «Педагогика», 1983
5. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996

6. Сокольникова Н.М. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 1996
7. Сокольникова Н.М. «Краткий словарь художественных терминов». – Обнинск: Титул, 1996
8. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
9. «Цвет и свет». Лучшие уроки. Перевод с английского. Искусство рисования. - М.: Издательство «АСТ», 2015

Изографические издания

1. Натюрморт советских художников (Изоматериал): комплект репродукций / И.Болотина. – М.: Советский художник, 1971- 1 папка (7 л.): цв. ил. – 35000 экз.

Журналы

1. Алексахин Н.Н. Обучение гармонизации цвета (Текст): иллюстр. журнал «Детское творчество», №№ 4,5/2007 г. – М.: Народное образование, 2007- 32 с.; цв. ил.

АННОТАЦИЯ

к учебной программе «ЖИВОПИСЬ» по дополнительной общеразвивающей программе в области ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Программа рассчитана на возраст 11-17 лет и учитывает способности детей среднего и старшего возраста, не имеющих предварительной подготовки, профессиональных умений и навыков в области изобразительного искусства.

Срок реализации программы – 4 года.

Направленность программы по лицензии: художественно-эстетическая.

Программа направлена на эстетическое воспитание учащихся, художественное обучение детей через изучение, освоение и применение в практической деятельности основ традиционной реалистической живописи, приобщение учащихся к мировой и отечественной живописной культуре, предполагает вариативность при изучении учебного материала.