

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Кургана
«Детская художественная школа им. В.Ф. Ильюшина»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЖИВОПИСЬ»**

**Курган
2024**

Рассмотрено:
Педагогическим советом МБОУДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Протокол № 2

Утверждаю:
Приказ № 20
Директор МБОУДО г. Кургана
«ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
В.С. Балашов
«18» марта 2024 г.

Составлена на основе примерных программ:

Программа по живописи для ДХШ и ДШИ (МК СССР от 1982г.)

Программа по живописи для ДХШ и ДШИ – МК РСФСР от 1990г.

Проект программы по живописи для ДХШ (1 – 4 классы) г. Свердловск от 1989г.

Составители:

Кокорин М.А., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана
«ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Балашов В.С., директор МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Лёгких С.А., заведующая кафедрой «Профессиональное обучение, технология и дизайн»
Курганского государственного университета, кандидат технических наук, член Союза
дизайнеров России, председатель Курганского областного отделения Общероссийской
общественной организации «Союз Дизайнеров России»

СОДЕРЖАНИЕ

- I.** Пояснительная записка.
- II.** Учебно-тематический план.
- III.** Содержание учебного предмета. Годовые требования
- IV.** Требования к уровню подготовки обучающихся.
- V.** Формы и методы контроля, система оценок.
- VI.** Методическое обеспечение учебного процесса
- VII.** Список рекомендуемой литературы.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа по изобразительному искусству основана на педагогическом опыте преподавателей «МБОУДО города Кургана «Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина», опирается на программу по живописи для ДХШ и ДШИ (МК СССР от 1982г.), программу по живописи для ДХШ и ДШИ – МК РСФСР от 1990 г., проект программы по живописи для ДХШ (1 – 4 классы) г. Свердловск от 1989 г., проект программы по цветоведению для отделений Сургутского художественно-промышленного колледжа от 1999г.

Основными задачами подготовительного отделения является общее художественно-эстетическое воспитание учащихся, а также подготовка к поступлению в средние и высшие художественные учебные заведения.

Дисциплина «Живопись» в учебном процессе подготовительного отделения является ведущей. Курс живописи является одним из важнейших разделов учебного процесса в подготовительном отделении.

Задачей курса «Живопись» является развитие у обучающихся способности видеть и изображать форму во всем многообразии ее цветовых отношений.

Основным принципом обучения является нераздельность процесса работы над цветом и формой. Обучающиеся должны усвоить правило, что решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы.

В его задачу входит развитие и совершенствование способностей учащихся видеть и изображать окружающий мир во всем многообразии его цвето-световых отношений.

Пользуясь живописными средствами владеть лепкой формы цветом, техническими приемами акварельной живописи, гуашью и масляной живописью.

Предложенная программа дает педагогам возможность творчески подходить к ее преподаванию, применять на уроках разработанные ими методики, приемлемые для академической школы.

Основное условие – достижение результативности в обучении при сохранении реалистического подхода к изображению натуры.

Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения - от простейших упражнений до изображения человека как наиболее сложной и разнообразной по форме натуры.

Увеличение и разнообразие форматов листа, а также техники и технических приемов, варьирующихся в зависимости от содержания задания от 1/8 до 1/2.

Срок реализации учебного предмета

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
Классы	1 год обучения		
Полугодия	1	2	
Аудиторные занятия	48	48	96
Самостоятельная работа	6	6	12
Максимальная учебная нагрузка	54	54	108
Вид промежуточной аттестации	Просмотр	Просмотр	

Программа рассчитана на один год обучения для учащихся от 14 до 25 лет. Занятия подготовительной группы по рисунку проводятся 32 рабочих недель в году, из них 32 недели классных занятий. Объем часов в неделю: 1 класс -3 часа, Объем часов за год – 128 часов. Занятия подготовительных группы организована на основе самокупаемости. Форма организации занятий групповая, срок обучения 1 год.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

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

- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знаний разнообразных техник живописи;
- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- навыков в использовании основных техник и материалов;
- навыков последовательного ведения живописной работы;

Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 5 до 15 человек). Продолжительность уроков 40 минут. Групповая форма занятий процесса обучения, построена в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ).
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы).
- практический.
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурального фонда.

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

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 1 год общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 108 часа (в том числе: 96 аудиторных часов, 12 часов самостоятельной работы).

Видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
Классы	1 год обучения		
Полугодия	1	2	
Аудиторные занятия	48	48	96
Самостоятельная работа	6	6	12
Максимальная учебная нагрузка	54	54	108
Вид промежуточной аттестации	Просмотр	Просмотр	

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения					
1.	Постановка из свежих овощей, фруктов, цветов, листьев.	урок	14	2	12
2.	Постановка из нескольких предметов, различных по материалу, с более сложной по фактуре	урок	17	2	15

	тканью (шелк, бархат и т.д.).				
3.	Постановка из нескольких предметов, различных по материалу (стекло, металл, ткань, дерево и т.д.) на цветном фоне.	урок	17	2	15
4.	Интерьер с фигурой человека.	урок	17	2	15
5.	Постановка из 3 – 4 предметов, разнообразных по фактуре, с гипсовым орнаментом или маской на заднем плане	урок	17	2	15
6.	Этюд человека в интерьере.	урок	13	1	12
7.	Итоговое задание. Этюд фрагмента определенного интерьера (угол мастерской, класса и т.д.)	урок	13	1	12
	Итого		108	12	96

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Годовые требования

Задание 1

Тема задания:

Постановка из свежих овощей, фруктов, цветов, листьев

Цель задания:

Освоение практических навыков работы акварелью по передаче фактуры, материальности, цветотоновой градации предметов натюрморта. Сочетание различных техник акварели: лессировки, «аля-прима»

Учебные задачи:

- выбрать формат и компоновать рисунок натюрморта
- выполнить подготовительный рисунок
- выполнить цветное решение натюрморта, сочетая различные техники акварели

Материалы и инструменты: ¼ листа ватмана, акварель, кисть

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, репродукции картин художников М. Врубеля «Роза в стакане» А. Кокорина «Ромашки» и т.д.

Д/з: выполнить краткосрочный этюд цветов

Задание 2

Тема задания:

Постановка из нескольких предметов, различных по материалу, с более сложной по фактуре тканью (шелк, бархат и т.д.).

Цель задания:

Закрепление практических навыков работы акварельными техниками, сохраняя цельность, декоративность колористического решения

Учебные задачи:

- выбрать формат, закомпоновать рисунок натюрморта
- выполнить подготовительный рисунок
- выполнить цветное решение натюрморта, сохраняя цельность и декоративность колористического решения

Материалы и инструменты: ½ листа ватмана, акварель, кисть

Зрительный ряд: работы из методического фонда

Д/з: выполнить краткосрочный этюд фруктов

Задание 3

Тема задания:

Постановка из нескольких предметов, различных по материалу (стекло, металл, ткань, дерево и т.д.) на цветном фоне.

Цель задания:

Акцентирование внимания обучающихся на образной стороне постановки. Постановка творческих задач в композиции натюрморта и декоративности колористического решения

Учебные задачи:

- выполнить композиционные поиски натюрморта
- закомпоновать рисунок натюрморта в листе
- выполнить подготовительный рисунок натюрморта
- выполнить цветное решение постановки

Материалы и инструменты: ½ листа ватмана, гуашь, кисть (щетина, белка)

Зрительный ряд: работы из фонда, репродукции картин художников И. Грабаря «Неприбранный стол», Шардэна «Натюрморт с предметами искусства»

Д/з: выполнить этюд натюрморта с поиском (несколько вариантов) композиционного решения

Задание 4

Тема задания:

Интерьер с фигурой человека.

Цель задания:

Развитие умения пластического решения формы фигуры человека цветом в интерьере с обобщенной моделировкой головы и рук. Выражение индивидуального отношения обучающегося к изображаемому, сочетание технической стороны работы с творческой

Учебные задачи:

- выполнить композиционные поиски постановки

- выполнить композиционное размещение фигуры человека в интерьере
- сделать подготовительный рисунок постановки
- выполнить цветное решение постановки с фигурой человека

Материалы и инструменты: ½ листа ватмана, акварель, кисть

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, работы академистов, репродукции М. Врубель учебные работы

Д/з: выполнить краткосрочный этюд фигуры человека в интерьере

Задание 5

Тема задания:

Постановка из 3 – 4 предметов, разнообразных по фактуре, с гипсовым орнаментом или маской на заднем плане.

Цель задания:

Закрепление практических навыков в передаче сложной постановки из предметов разнообразных по фактуре, с гипсовым орнаментом или маской на заднем плане акварельной техникой «лессировки». Развитие цельности видения и умения последовательно вести работу от общего к частному, передавать характерное

Учебные задачи:

- компоновать рисунок постановки
- выполнить подготовительный рисунок
- передать основные цветовые отношения постановки
- выполнить детальную проработку этюда постановки

Материалы и инструменты: ¼ листа ватмана, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, репродукции, мастер-класс преподавателя

Д/з: выполнить этюд головы человека

Задание 6

Тема задания:

Этюд человека в интерьере.

Цель задания:

Закрепление навыков построения интерьера, передачи пропорции человека и пространства путем цветовоздушной перспективы, построенной на контрастах и нюансах. Акцентирование внимания обучающихся на образной стороне

Учебные задачи:

- компоновать рисунок в листе
- выполнить подготовительный рисунок постановки
- начать работу в цвете над постановкой с введением фигуры человека
- выполнить цветом детальную проработку постановки

Материалы и инструменты: ½ листа ватмана, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, репродукции картин художников

Д/з: выполнить этюд фрагмента домашнего интерьера с введением фигуры человека

Задание 7

Тема задания:

Итоговое задание. Этюд фрагмента определенного интерьера (угол мастерской, класса и т.д.)

Цель задания:

Обобщение всех знаний, умений и навыков: в последовательности ведения длительной работы, в передаче цветовых нюансов, фактуры и материальности, в сочетании различных акварельных техник. Выявление творческих возможностей обучающихся, их способности сочетать грамотную композицию, рисунок, разнообразие живописных техник и приемов с индивидуальным подходом автора

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок
- построить рисунок
- выполнить начальную стадию цветового решения этюда фрагмента интерьера «по сырому»
- выполнить детальную проработку этюда фрагмента интерьера лессировкой

Материалы и инструменты: ½ листа ватмана, акварель, кисти

Зрительный ряд: репродукции картин художников, работы из метод. фонда

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- 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.

Требования к промежуточной аттестации

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

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

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК АТТЕСТАЦИЯ: ЦЕЛИ, ВИДЫ, ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока (творческих просмотров работ учащихся) по полугодиям за счет аудиторного времени.

Итоговая аттестация не предусмотрена

Оценка работ учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев.

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

- 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;
- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;
- находить образное и живописно-пластическое решение постановки;
- определять колорит;
- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды;
- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды;
- свободно владеть передачей материальности различных предметов.

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Обучение в настоящей программе построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

1. Анализ цветового строя натюрморта;

2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков;
3. Выбор техники исполнения;
4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением;
5. Выполнение картона;
6. Выполнение работы на формате в материале.

Работа, ведется акварельными и гуашевыми красками. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- посильное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Основные требования к выпускникам

1. Самостоятельное выполнение задания по созданию художественного образа натюрморта.
2. Выбор техники, способа исполнения в зависимости от содержания задания.
3. Композиционное, пространственное выявление четкой конструкции предмета.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом.
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски.
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд.
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

VII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. -М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985

10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996
15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. - Ростов н/д: Феникс, 2007
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобразительное искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву - АМ, Агар, 1999
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. - М., 1968
9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.