

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЖИВОПИСЬ»**

Курган

2025

Рассмотрено:
Педагогическим советом МБОУДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Протокол № 5

Утверждаю:
Директор МБОУДО г. Кургана
«ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
В.С. Балашов
«14» апреля 2025 г.

Составлена на основе примерных программ:

Проект программы по учебному предмету «Живопись» по дополнительным
предпрофессиональным программам «Живопись», Москва, 2012 г.

Составители:

Лавринова С.В., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Маношкина И.А., заместитель директора по учебной и воспитательной работе 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.
- VIII.** Приложение.

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Данная программа разработана на основе педагогического опыта преподавателя высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» Лавриновой С.В. и на основе примерной программы учебного предмета «Живопись» разработанной разработчиками: А.Ю.Анохиным, С.М.Вепринцевым, Э.И.Галактионов, Г.Б.Залыгина.

Срок освоения программы «Студия рисунка и живописи» для учеников в возрасте с 13 лет составляет 2 года и является альтернативой ДПП «Живопись».

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

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.

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Затем 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 обязательные требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Срок реализации учебного предмета «Рисунок» в рамках дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Студия рисунка и живописи» срок обучения 2 года сроком освоения.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации				Всего часов
Классы	1		2		
Полугодия	1	2	3	4	
Аудиторные занятия (в часах)	45	51	45	51	192
Самостоятельная работа (в часах)	30	34	30	34	128
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	75	85	75	85	320
Вид промежуточной аттестации	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Живопись» со сроком обучения 2 года составляет 320 часов, в том числе аудиторные занятия - 192 час, самостоятельная работа – 128 часа.

Форма проведения учебных занятий

Форма занятий - групповая, количество человек в группе от 5 до 15 человек. Продолжительность уроков 40 минут.

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

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.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

натурными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурального фонда.

II. Учебно-тематический план.

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельн ая работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Характеристика цвета					
1.1.	Характеристика цвета. Цветовой круг.	урок	6	3	3
1.2.	Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.	урок	6	3	3
Раздел 2. Цветовая гармония					
2.1.	Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль.	урок	9	3	6
2.2.	Трехцветная и многоцветная гармонии. Этюд цветов.	урок	9	3	6
2.3.	Фигура человека. Монохром.	Урок	6	3	3
2.4.	Локальный цвет. Нюансы в цветовых отношениях.	урок	6	3	3
2.5.	Цветовая гармония. Полярная гармония.	урок	9	3	6
2.6.	Световой контраст (ахроматический). Гризайль.	урок	6	3	3
2.7.	Гармония по общему цветовому тону. Локальный цвет.	урок	9	3	6
2.8	Гармония по насыщенности.	урок	9	3	6
	Итого I полугодие		75	30	45
1 год обучения II полугодие					
Раздел 3. Технические приемы живописи акварелью. Гармония цвета.					
3.1.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.	урок	10	4	6
3.2.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте.	урок	10	4	6
Раздел 4. Технические приемы живописи гуашью.					
4.1.	Гармония по насыщенности и светлоте.	урок	10	4	6

4.2.	Гармония по общему цветовому тону. Предметы в среде.	урок	15	6	9
Раздел 5. Ньюансная гармония.					
5.1.	Гармония по общему цветовому тону. Колорит.	урок	15	6	9
5.2.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Роль света.	урок	15	6	9
5.3.	Контрольное задание. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.	урок	10	4	6
	Итого II полугодие		85	34	51
	Итого год		160	64	96

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебног о занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальна я учебная нагрузка	Самостоятель ная работа	Аудиторные занятия
2 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Технические приемы живописи гуашью.					
1.1.	Контрастная гармония на насыщенных цветах. Колорит.	урок	20	8	12
1.2.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Тематическая постановка.	урок	20	8	12
Раздел 2. Многослойная акварель					
2.1.	Голова человека.	урок	15	6	9
2.2.	Нюансная гармония.	урок	20	8	12
	Итого I полугодие		75	30	45
2 год обучения II полугодие					
2.3.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Цветовой нюанс.	урок	20	8	12
Раздел 3. Гармония цвета.					
3.1.	Фигура человека в театральном костюме.	урок	20	8	12

3.2.	Гармония по насыщенности и светлоте. Выделение смыслового центра.	урок	20	8	12
3.3.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте.	урок	25	10	15
	Итого II полугодие		85	34	51
	Итого год		160	64	96

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Характеристика цвета.

Задание 1.1.

Тема: «Характеристика цвета. Цветовой круг.»

Практическое задание: Цветовой круг с основными и составными цветами.

Цель задания: знакомство с хроматическими, основными и составными цветами. Знакомство с акварельной техникой «лессировка».

Учебные задачи:

- выполнить рисунок окружности разделить её на части;
- аккуратно, выполнить основными цветами заливки акварелью в круге;
- путём смешивания основных цветов, получить «составные» цвета;
- в цветовом круге применить акварельную технику «лессировка».

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, акварель, кисть.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Задание 1.2.

Тема: «Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.»

Практическое задание: Изображение осенних листьев.

Цель задания: закрепление знаний о возможностях цвета; знакомство с понятиями «цветовой тон», «насыщенность», «светлота»; освоить метод работы с натуры, используя акварельные техники «а-ля прима», «по сырому», «лессировка».

Учебные задачи:

- выполнить подготовительный рисунок листьев;
- выполнить цветное решение задания, используя различные акварельные техники;

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, акварель, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд осенних листьев. Формат А/4.

Раздел 2. Цветовая гармония

Задание 2.1.

Тема: «Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль.»

Практическое задание: Плоскостное изображение натюрморта из 2х-3х предметов (гризайль).

Цель задания: знакомство с техникой «гризайль». Познакомить учащихся с большими локальными тоновыми отношениями на основе натюрморта; освоение навыков компоновки предметов в заданном формате.

Учебные задачи:

- грамотно компоновать рисунок натюрморта;
- построить рисунок натюрморта;

- выполнить натюрморт акварелью в технике «гризайль».

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта из светлых предметов различных по форме на темном фоне. Формат А/4.

Задание 2.2.

Тема: «Трехцветная и многоцветная гармонии. Этюд цветов.»

Практическое задание: Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в тёплой и холодной гамме.

Цель задания: поиск цветовых отношений, знакомство с понятиями трехцветной и многоцветной гармония.

Учебные задачи:

- выбрать формат для рисунка;
- компоновать рисунок букета в формате;
- найти цветовые отношения в трехцветной и многоцветной гармонии;
- выполнить этюд цветов в материале.

Материалы и инструменты: бумага различных форматов, акварель, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта из цветов трехцветной гармонии. Формат А/4.

Задание 2.3.

Тема: «Фигура человека. Монохром.»

Практическое задание: Этюды с натуры фигуры человека.

Цель задания: ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели.

Учебные задачи:

- грамотно компоновать рисунок фигуры человека в листе;
- построить рисунок фигуры человека;
- выполнить цветное решение фигуры человека;
- передать силуэтом характер модели (монохром).

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, акварель (монохром), кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда, демонстрация работы преподавателем, «набросок кистью»

Самостоятельная работа: Этюд с натуры фигуры человека. Формат А/4.

Задание 2.4.

Тема: «Локальный цвет. Нюансы в цветовых отношениях.»

Практическое задание: Этюд чучела птицы.

Цель задания: дать понятие «локального цвета», «нюанс». Освоение навыков передачи основных цветовых отношений, сближенных по цветовому тону. Учить передавать фактуру предмета (оперение чучела птицы).

Учебные задачи:

- выполнить компоновку чучела птицы в формате;
- выполнить рисунок чучела птицы, разбив на простые геометрические формы;
- выполнить этюд в цвете на сближенных цветовых отношениях;
- применять техники акварели «лессировка», «а-ля прима».

Материалы и инструменты: бумага различных форматов, акварель, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда с чучелом птицы, преподавательский рисунок на доске со схемой построения птицы.

Самостоятельная работа: Наброски кистью (акварель) животных и птиц. Формат А/4.

Задание 2.5. Тема: «Цветовая гармония. Полярная гармония.»

Практическое задание: Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.)

Цель задания: знакомство с понятиями: «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета»

Учебные задачи:

- грамотно компоновать предметы в листе;
- выполнить рисунок натюрморта;
- выполнить цветное решение этюда, опираясь на понятия: «цветовая гармония», «полярная гармония».

Материалы и инструменты: бумага различных форматов, акварель, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда, репродукции картин художника И.Машкова

Самостоятельная работа: Этюды фруктов и овощей. Формат А/4.

Задание 2.6.

Тема: «Световой контраст (ахроматический). Гризайль».

Практическое задание: Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.д.), различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль

Цель задания: развитие навыков передачи светотеневых отношений и тональной передачи объема и формы.

Учебные задачи:

- компоновать рисунок натюрморта в листе;
- выполнить построение рисунка натюрморта;
- передать объем и пространство тональными средствами в исполнении натюрморта;

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/4, акварель или гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюды комнатных растений (гризайль). Формат А/4.

Задание 2.7.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону. Локальный цвет.»

Практическое задание: Натюрморт из простых предметов быта цилиндрической формы (кастрюля) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне.

Цель задания: знакомство с цветотональной лепкой цилиндрической формы (познакомить с оттенками цвета на свету, в тени и на рефлексах); научить передавать форму предмета с учетом изменения цвета от освещения; развивать представление о локальном цвете и нюансах.

Учебные задачи:

- компоновать рисунок натюрморта;
- выполнить рисунок предметов натюрморта;
- выполнить цветное решение натюрморта, передав влияние цветовой среды на предметы.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта в холодной гамме. Формат А/4.

Задание 2.8.

Тема: «Гармония по насыщенности».

Практическое задание: Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом).

Цель задания: изучение приема многослойной акварели, техники акварельных лессировок, последовательности работы над длительной постановкой.

Учебные задачи:

- выбрать формат;
- компоновать натюрморт;
- построить предметы натюрморта;
- передать точные свето-тоновые и цветовые отношения, используя многослойную акварельную технику.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюды предметов на контрастном фоне Формат А/4.

1 год обучения

II полугодие

Раздел 3. Технические приемы живописи акварелью. Гармония цвета.

Задание 3.1.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону и насыщенности».

Практическое задание: Этюд натюрморта с предметами из стекла.

Цель задания: закрепление навыков передачи материальности, прозрачных предметов в технике акварели «по сырому».

Учебные задачи:

- компоновать рисунок натюрморта;
- построить предметы натюрморта;
- передать тоном и цветом множество нюансов родственных по гамме цветов.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда, репродукции

Самостоятельная работа: Этюды предметов из стекла, различных по тону. Формат А/4.

Задание 3.2.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону и светлоте».

Практическое задание: Натюрморт из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне (с предварительным эскизом).

Цель задания: развитие представления о сочетании цвета.

Учебные задачи:

- выполнить эскиз натюрморта;
- выполнить натюрморта на формате;
- выполнить построение натюрморта;
- вылепить цветом форму предметов натюрморта, используя ритмическое построение цветовых пятен;
- использовать технику лессировки в поэтапной работе над формой предметов натюрморта.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Этюды отдельных предметов домашней утвари. Формат А/4.

Раздел 4. Технические приемы живописи гуашью.

Задание 4.1.

Тема: «Гармония по насыщенности и светлоте».

Практическое задание: Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне без складок при боковом освещении (с предварительным эскизом) в гуашевой технике «а-ля прима».

Цель задания: изучение способов передачи колористической цельности в технике «а-ля прима».

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта;
- выполнить построение натюрморта;
- в технике «а-ля прима» выполнить цветовое решение натюрморта, передавая рефлексы, полутона, смягчая контрасты.

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, А/3, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюды фруктов на темном фоне в технике «а-ля прима». Формат А/4.

Задание 4.2.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону. Предметы в среде.»

Практическое задание: Тематический натюрморт бытового жанра.

Цель задания: последовательное ведение работы. Передача материальности и характера предметов в среде.

Учебные задачи:

- выполнить композиционные поиски натюрморта;
- закомпоновать рисунок натюрморта в листе;
- выполнить подготовительный рисунок натюрморта;
- выполнить цветовое решение постановки, передавая материальность и характер предметов в среде.

Материалы и инструменты: формат бумаги А/3, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонд

Самостоятельная работа: Этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженными различиями материальности. Формат А/4.

Раздел 5. Ньюансная гармония.

Задание 5.1.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону. Колорит.»

Практическое задание: Натюрморт с введением гипсового элемента, орнамента.

Цель задания: последовательное ведение длительной работы над натюрмортом в технике многослойной акварельной живописи.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта;
- выполнить построение рисунка предметов натюрморта;
- выполнить моделировку формы предметов натюрморта цветом;
- использовать многослойную акварельную технику в передаче цвето-тональных отношений.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта в технике многослойной акварельной живописи. Формат А/4.

Задание 5.2.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Роль света»

Практическое задание: Натюрморт из предметов быта с определённым освещением.

Цель задания: передача тонких цветовых отношений с учетом определенного освещения (рассеянный свет, рисующий свет, контражур и т.д.)

Учебные задачи:

- закомпоновать натюрморт на формате;
- выполнить построение натюрморта на формате;
- выполнить моделировку формы предметов натюрморта цветом с учетом освещения;
- выполнить цветовое решение натюрморта с учетом освещения.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта с определённым освещением. Формат А/4.

Задание 5.3.

Тема: Контрольное задание. «Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.»

Практическое задание: Натюрморт из предметов различной материальности.

Цель задания: самостоятельное последовательное ведение работы. Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. Передача материальности.

Учебные задачи:

- выполнить композиционные поиски натюрморта;
- закомпоновать рисунок натюрморта в листе;
- выполнить цветовое решение натюрморта, учитывая гармоничные цветовые отношения по общему цветовому тону и насыщенности.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Эскизы композиционных решений натюрморта (несколько вариантов). Формат А/4.

2 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Технические приемы живописи гуашью.

Задание 1.1.

Тема: «Контрастная гармония на насыщенных цветах. Колорит».

Практическое задание: Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями.

Цель задания: развитие колористического видения.

Учебные задачи:

- выполнить компоновку натюрморта на формате;
- выполнить построение натюрморта;
- найти цветовые отношения;
- использовать различные приемы работы с гуашью.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2 гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд овощей и фруктов. Формат А/4.

Задание 1.2.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Тематическая постановка».

Практическое задание: Тематический натюрморт из атрибутов искусства со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса.

Цель задания: акцентирование внимания обучающихся на образной стороне тематической постановки. Постановка творческих задач в композиции натюрморта и в поиске колористического решения (на ненасыщенных цветах).

Учебные задачи:

- выполнить композиционные поиски натюрморта;
- закомпоновать рисунок натюрморта в листе;
- выполнить подготовительный рисунок натюрморта;
- выполнить цветовое решение постановки в ненасыщенных цветах.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, гуашь, кисти (щетина, белка)

Зрительный ряд: работы из метод фонда, репродукция картины художника Шардена «Натюрморт с предметами искусства».

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта с атрибутами профессии художник. Формат А/4.

Раздел 2. Многослойная акварель.

Задание 2. 1.

Тема: «Голова человека».

Практическое задание: Этюд головы человека.

Цель задания: изучение анатомии головы человека. Закрепление практических навыков в передаче сложной формы. Развитие цельности видения и умения последовательно вести работу от общего к частному, передавать характерное в натуре. Моделировка головы цветом используя акварельную технику «лессировка».

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок головы человека;
- выполнить подготовительный рисунок головы;
- передать основные цветовые отношения этюда головы;
- выполнить детальную проработку этюда.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд головы человека. Формат А/4.

Задание 2.2.

Тема: «Нюансная гармония».

Практическое задание: Натюрморт с чучелом птицы и предметами различными по материалу и фактуре.

Цель задания: выявление полученных навыков в передаче материальности предметов, лепке формы цветом, решении планов, умении последовательно вести работу над длительной постановкой с поиском интересного живописно-пластического решения.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта в формате;
- выполнить подготовительный рисунок;
- выполнить цветовое решение натюрморта, передать фактуру, материальность предметов.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта из 3-х предметов в технике «лессировки». Формат А/4.

**2 год обучения
II полугодие**

Задание 2.3.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Цветовой нюанс».

Цель задания: передача гармонии по общему цветовому тону, насыщенности и цветовому нюансу. Грамотное построение цветовых и тональных отношений. Передача «большой формы», пространства в натюрморте. Использование знаний и умений в последовательности ведения длительной работы, в передаче цветовых нюансов.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта в листе;
- построить рисунок натюрморта;
- выполнить начальную стадию цветового решения натюрморта в акварельной технике «по-сырому»;
- выполнить детальную проработку натюрморта лессировкой.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель, кисть

Зрительный ряд: работы из метод фонда, репродукции картин

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта из 2х белых предметов на различном фоне. Формат А/4.

Раздел 3. Гармония цвета.

Задание 3.1.

Тема: «Фигура человека в театральном костюме».

Цель задания: выявление характерных особенностей, гармонии модели и среды.

Учебные задачи:

- выполнить композиционные поиски постановки;
- выполнить краткосрочный этюд постановки;
- выбрать формат, сделать композиционное размещение фигуры в листе;
- выполнить подготовительный рисунок постановки;
- выполнить постановку в цвете большими отношениями.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Этюд фигуры человека. Формат А/4.

Задание 3.2.

Тема: «Гармония по насыщенности и светлоте. Выделение смыслового центра».

Цель задания: передача гармонии по общему цветовому тону и насыщенности. Развитие умения последовательно вести длительную постановку, передавать форму, материальность предметов цветовым тоном. Выделять смысловой центр цветом.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта;
- выполнить построение рисунка натюрморта;
- начать работу в цвете техникой «по сырому»;
- выполнить детальную проработку предметов натюрморта в технике «лессировка», выделяя смысловой центр светом.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, гуашь, кисти (щетина, белка)

Зрительный ряд: работы из метод фонда: учебные работы выпускников академии, учебные работы М. Врубеля, В. Серова.

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта из 2-х предметов с декоративной драпировкой. Формат А/4.

Задание 3.3.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону и светлоте».

Цель задания: передача гармонии по общему цветовому тону, светлоте и цветовому нюансу. Закрепление живописных навыков в выявлении пространства постановки и четкой конструкции предметов, понятия тональности, колористического решения и умение последовательно, правильно вести длительную работу, используя в работе ограниченную палитру цветов. Показать сближенные отношения, цветовые нюансы.

Учебные задачи:

- выполнить этюд-эскиз;
- выполнить подготовительный рисунок;
- выполнить работу в цвете с передачей четкой конструкции предметов и их положения в пространстве с учетом световоздушной среды.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель или гуашь (по выбору), кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта из 2х предметов, разной материальности. Формат А/4.

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.
-

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.

V. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. Видами контроля по учебному предмету «Живопись» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по полугодиям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем.

Итоговая аттестация не предусмотрена.

Оценка работ учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев.

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать локальный цвет и его оттенки;
- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;

2 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

3 год обучения

- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно передавать цельность и законченность в работе;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;

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.

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

Средства обучения

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

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. Книжки. 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.