

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Александра Семеновича Розанова»**

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»
Протокол № 05
«30» апреля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»
Л.Г. Максимова
«30» апреля 2020 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«РАННЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ».**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ПО.01. УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ**

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ПО.01.УП.02.

«ЖИВОПИСЬ»

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 1 ГОД

Разработчик – Федорова Ирина Викторовна, преподаватель изобразительного искусства высшей квалификационной категории, заведующий художественным отделением МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»

Рецензент: Суетина Мария Александровна, преподаватель изобразительного искусства высшей квалификационной категории МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»

г. Кировск, 2020

Структура рабочей программы учебного предмета «Живопись»

- I. Пояснительная записка**
 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
 - Срок реализации учебного предмета;
 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
 - Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
 - Форма проведения учебных аудиторных занятий;
 - Цели и задачи учебного предмета;
 - Методы обучения
- II. Содержание учебного предмета**
 - Учебно-тематический план;
 - Годовые требования. Содержание разделов и тем;
- III. Требования к уровню подготовки обучающихся**
 - Требования к уровню подготовки обучающихся;
- IV. Формы и методы контроля, система оценок**
 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
 - Критерии оценки;
- V. Методическое обеспечение учебного процесса**
 - Методические рекомендации преподавателям;
 - Средства обучения;
- VI. Список рекомендуемой литературы**
 - Список методической литературы;
 - Список электронных ресурсов;

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также примерных учебных планов образовательных программ по «Изобразительному искусству» для детских художественных школ и детских школ искусств (углубленный курс) МК РФ НМЦХО, Москва 2003.

Учебный предмет «Живопись» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и законов цветоведения, цветовых и тоновых отношений. Программа по живописи включает целый ряд теоретических и практических заданий. Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Эти задания помогают увидеть и осмыслить окружающий мир во всем цветовом разнообразии, понять закономерность и взаимосвязь цвета и света. 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 программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности «Ранняя профессиональная ориентация. Изобразительное искусство» по учебному предмету «Живопись» составляет 1 год.

При реализации учебного предмета «Живопись» аудиторские занятия - 3 часа, самостоятельная работа – 1 час.

При реализации программы учебного предмета «Живопись» продолжительность учебных занятий составляет 35 недель.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 105 аудиторских часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности «Ранняя профессиональная ориентация. Изобразительное искусство» по учебному предмету «Живопись» составляет 1 год.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут, перемена – 10 минут.

Цель и задачи учебного предмета

В задачу курса живописи входит развитие у учащихся способности видеть и изображать окружающий мир во всем многообразии цветосветовых отношений. Пользуясь живописными средствами, научить лепить форму цветом, овладеть техническими приемами акварельной живописи, гуашью.

В результате работы учащиеся должны научиться последовательно вести этюд, брать цветовые отношения, передавать световоздушную среду и материальность предметов.

Программа предполагает последовательность в обучении живописи.

В процессе обучения важным моментом является воспитание у детей эмоционального восприятия цвета и понимание его выразительного образного содержания.

Учащиеся знакомятся с различными приемами работы акварелью: «а ла прима», «по сырому», работой полусухой кистью и т. д.

Учащиеся должны определять общую тональность, чувствовать цветовую гармонию, передавать колористическую гамму, лепить форму цветом, уметь передать материальность фактуры предмета.

Большую часть работы по живописи представляет натюрморт. Чередуются долгосрочные и кратковременные задания: этюды с овощей фруктов, мини натюрморты, портретные этюды и т. д.

Принципом решения объемно-пространственных и колористических задач является органическое единство над формой и цветом. Процесс изучения природы строится на неразрывной связи всех элементов изобразительного языка: композиции и рисунка, цветовых, тональных, пластических. Пространственных и цветовых отношений. Учащиеся должны научиться работать последовательно: от общего к частному и затем снова к общему. В процессе обучения учащиеся знакомятся с лучшими образцами живописи.

Объем и уровень сложности заданий рассчитан на уровень подготовки детей. В программе используется опыт работы преподавателей школ г. Санкт Петербурга (Ганжало Т.А.), также преподавателей Мурманской художественной школы. Базовой основой программы является программа Министерства культуры Российской Федерации за 2002 год

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).

II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план по предмету
«ЖИВОПИСЬ»

№ п/п	Наименование тем	Общее количество учебных часов	В том числе	
			теоретические	практические
1.	Многоцветная гармония	6	-	6
2.	Гармония по насыщенности и светлоте	12	1	11
3.	Гармония по насыщенности	6	-	6
4.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	15	1	14
5.	Гармония по общему цветовому тону и контрастности	9	-	9
6.	Интерьер	12	1	11
7.	Гармония по контрастному цветовому тону и насыщенности	12	-	12
8.	Нюансная гармония	18	1	17
9.	Итоговый натюрморт	15	-	15
Итого:		105	4	101

Первое полугодие.

1.Тема. Многоцветная гармония. 6 часов. 2 занятия.

Задание 1. Этюд натюрморта букета цветов в стеклянной вазе.

Задачи:

Восстановить навыки и умения работы акварелью. Выявить свежесть, точность цветовых и тональных отношений. Передать объем букета. Уточнить характерные особенности мазком. Передать цельность, декоративность колористического решения.

Практическое задание:

- написать этюд натюрморта в технике а-ла-прима.

Материалы: альбом, формат листа А2, А3, акварель, кисти белка, колонок №4-6.

Самостоятельная работа: этюды с живыми цветами, осенними листьями в стеклянных сосудах.

2.Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. 12 часов. 4 занятия.

Задание 2. Натюрморт из предметов различной насыщенности и материальности «На пороге осени».

Задачи:

Передать большие цветовые и тональные отношения, выявить объем и пространство натюрморта с помощью тепло-холодных отношений. Передать материальность предметов лаконичными и доступными методами.

Практическое задание:

- написать натюрморт с предметами различной материальности в основном в технике а-ла-прима.

Материалы: альбом, формат листа А2, А3, акварель, кисти белка, колонок №4-6.

Самостоятельная работа: этюды на тему «осень на пороге», выполненные в различных техниках при различном освещении.

3.Тема. *Гармония по насыщенности.* 6 часов. 2 занятия.

Задание 3. Этюды чучел животных.

Задачи:

Грамотный поиск структурно-пластического решения. Передача формы объема и материальности предметов лаконичными и доступными методами.

Практическое задание:

- написать этюды чучел животных в технике гуашевой или акварельной живописи.

Материалы: альбом, формат листа А2, А3, акварель, гуашь, кисти белка, колонок №4-6.

Самостоятельная работа: копии с репродукций картин с изображениями животных.

4.Тема. *Гармония по общему цветовому тону и светлоте.* 15 часов. 5 занятий.

Задание 4. Натюрморт с отражением предметов, стоящих на стекле.

Задачи:

Передать большие цветовые и тональные отношения, выявить объем и пространство натюрморта с помощью тепло-холодных отношений. Показать разнообразие оттенков одного цвета. Передать образ натюрморта.

Практическое задание:

- написать натюрморт с предметами различной материальности в технике многослойной живописи.

Материалы: альбом, формат листа А2, А3, акварель, кисти белка, колонок №4-6.

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в теплой, холодной гамме на сближенных тонах.

5.Тема. *Гармония по общему цветовому тону и контрастности.* 9 часов. 3 занятия.

Задание 3. Этюд стоящего человека в национальном костюме.

Задачи:

Повторить общие пропорции человека. Вспомнить об особенностях изображения человека в живописи. Передать большие цветовые и тональные отношения, выявить объем и пространство с помощью тепло-холодных отношений. Выявить индивидуальные особенности модели. Добиться цельности изображения фигуры и пространства.

Практическое задание:

- написать стоящего человека на светлом фоне в технике а-ла-прима.

Материалы: альбом, формат листа А2, акварель, кисти белка, колонок №4-6.

Самостоятельная работа: акварельные зарисовки и этюды родных и друзей.

Второе полугодие

6.Тема. Интерьер. 12 часов. 4 занятия.

Задание 1. Интерьер угла комнаты, класса или коридора.

Задачи:

Проследить влияние окружающей среды на собственный цвет предметов, передать это влияние с помощью тональных и тепло-холодных отношений. Ритмически построить цветовые пятна. Добиться передачи глубокого пространства.

Практическое задание:

- написать угол классной комнаты с одним-двумя людьми в технике многослойной живописи.

Материалы: альбом, формат листа А2, акварель, кисти белка, колонок №4-6.

Самостоятельная работа: акварельные зарисовки и этюды родных и друзей, копии репродукций картин с подобными интерьерами.

7.Тема. Гармония по контрастному цветовому тону и насыщенности. 12 часов. 4 занятия.

Задание 2. Натюрморт из темных предметов с гладкой поверхностью в среде тёмных драпировок с предварительным этюдом.

Задачи:

Передача цветом формы, материальности, фактуры предметов и окружающего их пространства. Выявить влияние окружающей среды на собственный цвет предметов, используя тональные и тепло-холодные отношения. Добиться передачи глубокого пространства и цельности всей работы.

Практическое задание:

- написать натюрморт с гипсовым орнаментом в технике многослойной живописи.

Материалы: альбом, формат листа А2, акварель, кисти белка, колонок №4-6.

Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов.

8.Тема. Нюансная гармония. 18 часов. 6 занятий.

Задание 2. Натюрморт с гипсовым орнаментом на фоне угла интерьера.

Задачи:

Передача цветом формы, материальности, фактуры предметов и окружающего их пространства. Выявить влияние окружающей среды на собственный цвет предметов, используя тональные и тепло-холодные отношения. Добиться передачи глубокого пространства и цельности всей работы.

Практическое задание:

- написать натюрморт с гипсовым орнаментом в технике многослойной живописи.

Материалы: альбом, формат листа А2, акварель, кисти белка, колонок №4-6.

Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов.

8. Тема. *Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.* 15 часов. 5 занятий.

Задание 3. Итоговый натюрморт. Натюрморт из предметов ясно выраженной тематической направленности (театр, балет, музыка), с нестандартной точки зрения (на полу, на уровне глаз, на высоком подиуме).

Задачи:

Лепка цветовым мазком формы, материальности, фактуры предметов и окружающего их пространства. Выявить влияние окружающей среды на собственный цвет предметов с помощью тепло-холодных отношений. Добиться передачи осязаемости предметов. Выявить цельность тоновых и цветовых отношений.

Практическое задание:

- написать натюрморт с ясно выраженной тематической направленностью в интерьере в технике многослойной живописи в сближенной цветовой гамме.

Материалы: альбом, формат листа А2, акварель, кисти белка, колонок №4-6.

Самостоятельная работа: копии акварельных натюрмортов.

III. 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. 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.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Критерии оценки

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

- 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.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

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

Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника исполнения и

формат работы обсуждается с преподавателем.

Средства обучения

Для успешного результата в освоении программы «Живопись» необходимы следующие учебно-методические пособия:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом: планшеты, натюрмортные столы, софиты, стулья, мольберты.

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; дидактические пособия: «Поэтапное ведение работы над натюрмортом». Схемы и таблицы: «Цветовой круг», «Тепло-холодные цвета», «Оттенки одного цвета», «Тональные растяжки одного цвета».

- 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.

VI. Список рекомендуемой литературы и электронные ресурсы

Список методической литературы

1. Алексеев С. С. О колорите. М.: Изобразительное искусство, 1974.
2. Виннер А. В. Как пользоваться акварелью и гуашью. М.: Искусство, 1951.
3. Виннер А. Как работают мастера живописи. М: Советская Россия, 1965.
4. Волков Н. Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.
5. Дмитриева Н. А. Михаил Врубель: Жизнь и творчество. М.: Детская литература, 1988.
6. Зерноиа Е. С. Будущему художнику об искусстве живописи: Заметки преподавателя. М.: Советский художник, 1976.
7. Лабунская Г. В. Беседы о живописи. М.: Знание, 1966.
8. Островский Г. Как создается картина. М.: Изобразительное искусство, 1976.
9. «Юный художник», ежемесячный журнал, 1978-1995.

Интернет-ресурсы:

<http://festival.1september.ru/articles/611666/>

<http://art-otradny.ru/page/37>

<http://www.mogut-vse.ru/uroki.htm>

<http://www.perottischool.ru/>

<http://dhsh19.ru/page/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-1-5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B>