

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО.01.УП.02.

«ЖИВОПИСЬ»

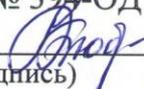
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области декоративно-прикладного искусства

«Декоративно-прикладное творчество»

нормативный срок обучения 5 лет
(возраст поступающих 10-12 лет)

Рассмотрено:
Методическим советом
МБУ ДО «ДХШ № 2»
Протокол № 11 от 29.08.2024г.

Утверждаю:
Директор Любимова Е.В.
приказ № 394-ОД от 30.08.2024 г.

(подпись)

Разработчики – преподаватель высшей квалификационной категории
Кислицкая Наталья Владимировна
преподаватель
Чусовитина Алена Викторовна

Рецензент – преподаватель высшей квалификационной категории
Любимова Елена Венидиктовна

*член СХ России, преподаватель
Училища при ФГБОУ ВО «РХПУ имени С. Строганова»
Стрежкова Евгения Викторовна*

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.	4
Учебно-тематический план	6
Содержание учебного предмета.	12
Требования к уровню подготовки обучающихся.	22
Формы и методы контроля, система оценок.	23
Методическое обеспечение учебного процесса.	25
Список рекомендуемой литературы.	27

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших классах – «Интерьер».

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, пленэру. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку обязательны 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.

II. Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» при 5-летнем сроке обучения реализуется 5 лет – с 1 по 5 класс.

При реализации программы «Живопись» с 5 летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1,2 классах – три часа, в 3-5 классах – два часа;

Максимальный объем времени, предусмотренный для внеаудиторной (самостоятельной) работы по предмету «живопись», не должен превышать двух часов в неделю.

III. Цель и задачи учебного предмета

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

Задачи 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.

IV. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме занятий. Рекомендуемая продолжительность уроков – 40 минут.

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

Занятия подразделяются на аудиторские занятия и самостоятельную работу.

V. 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».

VI. 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.

VII. 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, доской, предметами натурального фонда.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

В данной программе предложен учебно-тематический план с объемом часов, соответствующим объему, при реализации предпрофессиональной программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет.

Первый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	учебная Максимальная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание		
					Теоретические часы	Практические часы	Общее количество часов
I полугодие							
1	Основные и составные цвета.	урок	5	2	0,5	2,5	3
2	Растяжки от одного цвета к другому.	урок	5	2	0,5	2,5	3
3	Составление сложных цветов.	урок	5	2	0,5	2,5	3
4	Приемы работы акварелью (заливка, мазок).	урок	5	2	0,5	2,5	3
5	Приемы работы акварелью (посырому, а-ля-прима).	урок	5	2	0,5	2,5	3
6	Копирование лоскута ткани.	урок	9	3	1	5	6
7	Изображение драпировок в вертикальной и горизонтальной плоскостях.	урок	9	3	1	5	6
8	Натюрморт. Плоскостное решение. Гризайль. Зачёт.	урок	14	5	1	8	9
9	Декоративный натюрморт. Зачёт.	урок	17	5	1	11	12
Итого:			74	26	6,5	41,5	48
II полугодие							
10	Этюд овощей и фруктов.	урок	5	2	0,5	2,5	3
11	Изображение гипсового куба.	урок	14	5	1	8	9
12	Натюрморт с гипсовым цилиндром и овощем. Монохром (гризайль).	урок	14	5	1	8	9
13	Этюд светлого предмета цилиндрической формы на темном фоне.	урок	14	5	1	8	9
14	Натюрморт из 2-х предметов:	урок	14	5	1	8	9

	цилиндрической и призматической формы (бидон, коробка). Зачёт.						
15	Натюрморт с чайником и фруктом на контрастном фоне. Зачёт.	урок	19	7	1	11	12
Итого:			80	29	5,5	45,5	51
Итого за год:			157	55	12	87	99

Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание		
					Теоретические часы	Практические часы	Общее количество часов
I полугодие							
1	Этюд ветки с плодами рябины, яблук.	урок	9	3	1	5	6
2	Этюд овощей или грибов.	урок	9	3	1	5	6
3	Этюд чучела птицы.	урок	9	3	1	5	6
4	Натюрморт из двух предметов быта разных по форме и цвету на светлом фоне.	урок	14	5	1	8	9
5	Натюрморт из двух предметов, различных по форме и тону. Гризайль. Зачёт.	урок	14	5	1	8	9
6	Натюрморт из двух темных предметов быта на светлом фоне. Зачёт.	урок	19	7	1	11	12
Итого:			74	26	6	42	48
II полугодие							
7	Этюд фигуры человека. Силуэт.	урок	5	2	0,5	2,5	3
8	Натюрморт со стеклянным предметом на цветном фоне.	урок	14	5	1	8	9
9	Натюрморт с металлическим предметом на темном фоне.	урок	14	5	1	8	9
10	Натюрморт с корзиной и грибами.	урок	14	5	1	8	9
11	Натюрморт из контрастных по цвету предметов. Зачёт.	урок	14	5	1	8	9
12	Натюрморт из двух предметов быта (стекло, металл). Зачёт.	урок	19	7	1	11	12
Итого:			80	29	5,5	45,5	51
Итого за год:			154	55	11.5	87.5	99

Третий год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание		
					Теоретические часы	Практические часы	Общее количество часов
I полугодие							
1	Осенний этюд (цветы).	урок	6	2	1	3	4
2	Натюрморт из предмета быта сложной формы и фрукта. Гризайль.	урок	13	5	1	7	8
3	Натюрморт с чучелом птицы.	урок	13	5	1	7	8
4	Натюрморт из предметов различной материальности на темном фоне. Зачет.	урок	18	6	1	11	12
Итого:			50	18	4	28	32
II полугодие							
5	Этюд фигуры человека в положении сидя.	урок	6	2	1	3	4
6	Этюд предмета быта из цветного стекла на контрастном по тону фоне.	урок	9	3	1	5	6
7	Этюд драпировки со складками в трех плоскостях.	урок	9	3	1	5	6
8	Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной гамме. Зачет.	урок	13	5	1	7	8
9	Натюрморт в светлой тональности. Зачет.	урок	16	6	1	9	10
Итого:			53	19	5	29	34
Итого за год:			103	37	9	57	66

Четвертый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание		
					Теоретические часы	Практические часы	Общее количество часов
I полугодие							
1	Этюд из живых цветов, листьев, 1 предмета быта.	урок	9	3	1	5	6
2	Этюд драпировки со складками, с орнаментом.	урок	9	3	1	5	6
3	Натюрморт с гипсовой розетой. Гризайль (монохром).	урок	13	5	1	7	8
4	Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. Зачёт.	урок	19	7	1	11	12
Итого:			50	18	4	28	32
II полугодие							
5	Этюд фигуры человека в положении сидя.	урок	6	2	1	3	4
6	Натюрморт с чучелом птицы.	урок	16	6	1	9	10
7	Натюрморт в интерьере (венский стул, виолончель). Зачет.	урок	16	6	1	9	10
8	Тематический натюрморт из трех предметов быта разной материальности. Зачет.	урок	15	5	1	9	10
Итого:			53	19	4	30	34
Итого за год:			103	37	8	58	66

Пятый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание		
					Теоретические часы	Практические часы	Общее количество часов
I полугодие							
1	Этюд «Дары осени».	урок	9	3	1	5	6
2	Этюд стеклянного предмета быта на темном фоне	урок	6	2	1	3	4
3	Этюд металлического предмета быта на контрастном фоне	урок	6	2	1	3	4
4	Натюрморт из 2-3 предметов из стекла в темной цветовой гамме. Зачёт.	урок	16	6	1	9	10
5	Фрагмент интерьера класса. Зачёт.	урок	13	5	1	7	8
Итого:			52	18	5	27	32
II полугодие							
6	Этюд фигуры человека	урок	6	2	1	3	4
7	Натюрморт с гипсовой маской.	урок	13	5	1	7	8
8	Натюрморт из предметов сложной формы (самовар, скрипка). Дифференцированный зачёт. Предэкзаменационный просмотр.	урок	15	5	1	9	10
9	Тематический натюрморт из предметов различной материальности. Экзаменационное задание.	урок	18	6	1	11	12
Итого:			52	18	4	30	34
Итого за год:			102	36	9	57	66
Всего в программе:			616	220	49,5	346,5	396

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

I полугодие

Тема: Основные и составные цвета

Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Применение лессировок. Использование акварели, бумага формата А3. (3 ч.)

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

Тема: Растяжки от одного цвета к другому

Выполнение растяжек от одного цвета к другому (от желтого цвета к красному, от красного к синему, от желтого к синему и т.п.) Характеристика цвета. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Использование акварели, бумага формата А3. (3 ч.)

Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

Тема: Составление сложных цветов. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета. Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета. Использование акварели, бумага формата А3. (3 ч.).

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

Тема: Приемы работы акварелью (заливка, мазок).

Отработка основных приемов работы с акварелью (заливка, мазок). Использование возможностей акварели. Образное решение мотивов перьев птиц, коры деревьев и т.п. Использование акварели, бумага формата А3. (3 ч.).

Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

Тема: Приемы работы акварелью (по-сырому, а-ля-прима).

Отработка основных приемов работы с акварелью (по-сырому, а-ля-прима). Использование возможностей акварели. Бабочки, птицы – образное решение. Использование акварели, бумага формат А3. (3 ч.).

Самостоятельная работа: этюды природных материалов (шишки, коряги, ракушки и т.п.).

Тема: Копирование лоскута ткани.

Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов. Использование акварели, бумага формата А3. (6 ч.)

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

7Тема: Изображение драпировок в вертикальной и горизонтальной плоскостях

Драпировки сближенные по цветовому тону, без складок, теплое освещение. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет. Использование акварели, бумага формата А3. (6 ч.).

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

Тема: Натюрморт. Плоскостное решение. Гризайль.

Натюрморт из темных предметов, различных по форме, на светлом фоне, монохром. Плоскостное решение предметов. *Зачёт.* Понятие «тон». Выявление четких тональных отношений между предметами и фоновой плоскостью. Отработка основных акварельных приемов: заливка, лессировка. Формат бумаги А3. (9 ч.).

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

Тема: Декоративный натюрморт.

Плоскостное решение. Общие тональные и цветовые отношения. *Зачёт.* Изучение возможностей акварели при работе с натуры. Выявление четких тональных и цветовых отношений предметов и фона. Использование акварели, бумага формата А3. (12 ч.).

Самостоятельная работа: декоративный натюрморт.

II полугодие

Тема: Этюд овощей и фруктов.

Нейтральный цветовой фон. Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Использование акварели, бумага формата А3. (3 ч.).

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

Тема: Изображение гипсового куба.

Конкретный цветовой фон. Цвето-тональное решение. Понятие «среда». Влияние цветовой среды на предмет. Понятия: рефлекс, цветовая среда, свет, тень на предмете, падающая тень. Закрепление навыков работы акварелью. Использование акварели, бумага формата А3. (6 ч.).

Самостоятельная работа: этюд предметов прямоугольных форм.

Тема: Натюрморт с гипсовым цилиндром и овощем

Натюрморт с гипсовым цилиндром и овощем на фоне драпировке (без складок), контрастной по тону. Монохром (грисайль). Изучение явления светового контраста. Выявление в процессе работы формы, объема предмета, введение его в среду, разбор тональных отношений, понятие пространства и умения последовательно вести работу. Использование акварели, бумага формата А3. (6 ч.).

Самостоятельная работа: этюд предмета цилиндрической формы.

Тема: Этюд светлого предмета быта цилиндрической формы на темном фоне

Предмет светлый, драпировка темная. Понятие контраста. Изучение изменения локального цвета предмета в зависимости от окружения. Закрепление навыков работы акварелью. Использование акварели, бумага формата А3. (9 ч.).

Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

Тема: Натюрморт из двух предметов цилиндрической и призматической формы

Фон контрастный по цвету. *Зачет.*

Передача четких тональных отношений. Использование в практической работе теоретических знаний. Выявление пространства и объема предмета. Влияние цветовой среды. Последовательное ведение работы. Использование акварели, бумага формата А3. (9 ч.).

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

Тема: Натюрморт с чайником и фруктом на контрастном фоне.

Предмет сложной цилиндрической формы (чайник, кофейник), овощ или фрукт. Драпировки без рельефных складок. *Зачет.* Предмет и фон разной тональности, контрастные по цвету. Проверка навыков и умений последовательного ведения работы над натюрмортом. Выполнение задания с учетом передачи объема предметов, выявление пространства и цветовой гармонии. Взаимовлияние цветов. Использование акварели, бумага формата А3. (12 ч.).

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

Второй год обучения I полугодие

Тема: Этюд ветки с плодами рябины и яблок

Фон нейтральный. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Использование акварели (техника аля-прима), бумага формата А3. (6 ч.).

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

Тема : Этюд овощей или грибов

Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Использование акварели (многослойная живопись), бумага формата А3. (6 ч.)

Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне.

Тема: Этюд чучела птицы

Фон нейтральный. Гармония по насыщенности. Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью. Использование акварели, бумага различных форматов. (6 ч.). Использование декоративной (плоскостной) моделировки предмета, формы.

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных.

Тема: Натюрморт из двух предметов быта разных по форме и цвету на светлом фоне. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах). Развитие навыков по передаче цветовых отношений. Выражение характера формы. Использование акварели (техника «по-сырому»), бумага формата А3. (9 ч.). Использование декоративной (плоскостной) моделировки предмета, формы.

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

Тема: Натюрморт из двух предметов различных по форме и тону. Гризайль

Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.) различных по форме и тону, фон светлый без складок. Гризайль. *Зачёт.* Световой контраст (ахроматический). Передача светотеневых отношений. Тональная передача объема и формы предметов. Найти конкретные различия в тоне между предметами и драпировками. Передача пространства тональными средствами. Использование акварели, бумага формата А3. (9 ч.). Использование декоративной (плоскостной) моделировки предмета, формы.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

Тема: Натюрморт из двух темных предметов быта на светлом фоне

Натюрморт из двух предметов, различных по форме и тону, фон светлый без складок (с предварительным эскизом). *Зачёт.* Гармония по светлоте и насыщенности. Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой. Использование акварели, бумага формата А3. (12 ч.). Использование декоративной (плоскостной) моделировки предмета, формы.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

II полугодие

Тема: Этуд фигуры человека. Силуэт.

Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение пропорций фигуры без детальной моделировки цветом. Использование акварели, бумага формата А3. (3 ч.).

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

Тема: Натюрморт со стеклянным предметом на цветном фоне.

Гармония по общему цветовому тону. Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов работы акварелью (по-сырому, лессировка, мазок). Использование акварели, бумага формата А3. (9 ч.). Использование декоративной (плоскостной) моделировки предмета, формы.

Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне.

Тема: Натюрморт с металлическим предметом на темном фоне.

Натюрморт с металлическим кувшином и фруктами на темном фоне без складок (с предварительным эскизом). Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая цельность. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача материальности предмета. Передача глубины пространства. Смягчение контрастов. Использование акварели (техника а-ля-прима), бумага формата А3. (9 ч.). Использование декоративной (плоскостной) моделировки предмета, формы.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

Тема: Натюрморт с корзиной и грибами.

Натюрморт с корзиной и грибами на светлом теплом фоне без складок. Гармония по общему цветовому тону. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Использование акварели («по сырому»), бумага формата А3. (9 ч.).

Самостоятельная работа: этюды с хлебопекарными изделиями.

Тема: Натюрморт из контрастных по цвету предметов.

Задание на просмотр. Гармония по насыщенности. Передача точных тональных и цветовых отношений. Определение различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов. Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумага формата А3. (9 ч.). Использование декоративной (плоскостной) моделировки предмета, формы.

Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

Тема: Натюрморт из двух предметов быта (стекло, металл).

Бытовые предметы (чайник, турка, кофейник, бутылка). *Задание на просмотр.* Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Использование акварели (многослойная акварель), бумага формата А3. (12 ч.). Использование декоративной (плоскостной) моделировки предмета, формы.

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

Третий год обучения

I полугодие

Тема: Осенний этюд (цветы).

Изображение живых цветов и листьев. Фон нейтральный. Гармония по общему цветовому тону. Передача оттенков локального цвета. Использование, бумага формата А3. (4 ч.).

Самостоятельная работа: этюд живых цветов и листьев на нейтральном фоне.

Тема: Натюрморт из предмета быта сложной формы и фрукта. Гризайль.

Предмет сложной формы (ваза, кувшин) и фрукт на нейтральном фоне. Гризайль. Передача светотеневых отношений. Развитие представление о тональной живописи. Лепка формы и объёма предметов тоном. Ритмическое построение тональных пятен. Поэтапная работа над формой. Использование гуаши, бумаги формата А3. **Декоративное решение натюрморта с проработкой объема предмета** (8 ч.).

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

Тема: Натюрморт с чучелом птицы.

Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Гармония по общему цветовому тону. Цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Использование гуаши, бумаги формата А3. (8 ч.). **Декоративное решение натюрморта с проработкой объема предмета.**

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.

Тема: Натюрморт из предметов различной материальности на темном фоне. Зачет.

Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по форме и цвету, с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. **Декоративное решение натюрморта с проработкой объема предмета.** Использование гуаши, бумаги формата А2 с последующим форматированием. (12 ч.). **Зачёт.**

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

II полугодие

Тема: Этюд фигуры человека в положении сидя.

Изображение человека «За рукоделием», «За чтением» и т.п. Развитие навыков и умений рисования фигуры человека с индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета. Использование акварели или гуаши, бумаги формата А3. (4 ч.).

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

Тема: Этюд предмета быта из цветного стекла на контрастном по тону фоне.

Предметы из стекла разного цвета. Драпировки контрастные по тону. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. **Декоративное решение натюрморта с проработкой объема предмета.** Использование акварели или гуаши, бумаги формата А3. (6 ч.).

Самостоятельная работа: этюд стеклянного кувшина на темном фоне

Тема: Этюд драпировки со складками в трех плоскостях.

Изображение драпировки со складками в 3-х плоскостях (вертикаль, горизонталь). Передача объема и цвето-тональные отношения. **Декоративное решение с проработкой объема предмета.** Различные приемы акварели, многослойная акварель. Использование акварели, бумага формата А3. (6 ч.).

Самостоятельная работа: зарисовки складок одежды.

Тема: Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме. Зачет.

Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Поиск выразительного, живописно-пластического решения. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое построение цветовых пятен. Использование гуаши, бумаги формата А3. (8 ч.). **Декоративное решение натюрморта с проработкой объема предмета. Задание на просмотр.**

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

Тема: Натюрморт в светлой тональности. Зачет.

Гармония по светлоте. Последовательное ведение длительной работы. Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом. Использование гуаши, бумаги формата А2. (10 ч.). **Декоративное решение натюрморта с проработкой объема предмета. Задание на просмотр.**

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

Четвертый год обучения

I полугодие

Тема: Этюд из живых цветов, листьев, одного предмета быта

Этюд из живых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Цельность и декоративность колористического решения. Развитие навыков и умений работы с акварелью. **Декоративное решение натюрморта с проработкой объема предмета.** Использование акварели, бумаги формата А3. (6 ч.).

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

Тема: Этюд драпировки со складками, с орнаментом.

Гармония по общему цветовому тону. Применение на практике полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности. Использование акварели, бумаги формата А3. (6 ч.).

Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками.

Тема: Натюрморт с гипсовой розетой. Гризайль (монохром). Зачет.

Натюрморт из атрибутов художника с драпировкой со складками с введением гипса (с предварительным эскизом). (Розета, чашка, фрукт, карандаши/кисти). Передача локальных тональных отношений в натюрморте. Передача объема предметов тоном. **Декоративное решение натюрморта с проработкой объема предмета.** Передача световоздушной среды. Использование гуаши, бумага формата А2. (8 ч.).

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

Тема: Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами, овощами. Зачёт.

Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. **Декоративное**

решение натюрморта с проработкой объема предмета. Использование гуаши, акварели (на выбор), бумаги формата А2. (12 ч.).

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

II полугодие

Тема: Этюд фигуры человека в положении сидя.

Изображение человека «За рукоделием», «За чтением» и т.п. Развитие навыков и умений рисования фигуры человека с индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета. Использование акварели, бумаги формата А3. (4 ч.).

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

Тема: Натюрморт с чучелом птицы.

Нюансная гармония. Поиск интересного живописно-пластического решения. Многослойность. **Декоративное решение натюрморта с проработкой объема предмета.** Использование на выбор акварели или гуаши, бумаги формата А2 с форматированием листа. (10 ч.).

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов.

Тема: Натюрморт в интерьере (венский стул, виолончель). Зачет.

Натюрморт в интерьере (венский стул, виолончель, ткань со складками). Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Передача глубины пространства. **Декоративное решение натюрморта с проработкой объема предмета.** Использование гуаши либо акварели на выбор, бумаги формата А2. (10ч.).

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

Тема: Тематический натюрморт из трех предметов быта разной материальности. Зачет.

Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и различных по форме. Гармония по насыщенности и светлоте. Цветотональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых пятен. **Декоративное решение натюрморта с проработкой объема предмета.** Использование на выбор гуаши или акварели, бумаги формата А2. (10 ч.). **Задание на просмотр.**

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

Пятый год обучения

I полугодие

Тема: Этюд «Дары осени». Нюансная гармония. Грамотное ведение длительной работы. Связь натюрморта с пространством интерьера. **Декоративное решение натюрморта с проработкой объема предмета.** Использование акварели либо гуаши на выбор, бумаги формата А3. (6 ч.).

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

Тема: Этюд стеклянного предмета быта на темном фоне.

Передача материальности стеклянного предмета, лепка формы цветом. Гармония по насыщенности и светлоте. Использование гуаши, либо акварели. **Декоративное решение натюрморта с проработкой объема предмета.** Формат А3. (4 ч.).

Самостоятельная работа: этюд стеклянного предмета.

Тема: Этуд металлического предмета на контрастном фоне

Передача материальности металлического предмета, лепка формы цветом. Контрастный фон. Декоративное решение натюрморта с проработкой объема предмета. Использование гуаши, либо акварели. Формат А3. (4 ч.).

Самостоятельная работа: этюд металлического предмета.

Тема: Натюрморт из 2-3 предметов из стекла в темной цветовой гамме. Зачет.

Натюрморт с предметами из стекла в темной цветовой гамме (2 – 4 стеклянных предмета, различные по цвету). Гармония по насыщенности и светлоте. Самостоятельное последовательное ведение длительной работы. Передача материальности предметов, лепка формы цветом. Декоративное решение натюрморта с проработкой объема предмета. Использование гуаши, либо акварели. Выбор формата с учетом композиции. (10 ч.). **Зачёт.**

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

Тема: Фрагмент интерьера класса. Зачет.

Фрагмент интерьера класса, холла с растениями. Поиск интересной композиции интерьера. Передача пространства. Техника по выбору. Использование на выбор акварели или гуаши, выбор формата с учетом композиции. (10 ч.). **Зачёт.**

Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными растениями.

II полугодие

Тема: Этуд фигуры человека.

Выявление характерных особенностей модели. Решение сложной пластической формы, четкие тональные отношения. Использование акварели либо гуаши на выбор, бумага формата А3. (4 ч.).

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

Тема: Натюрморт с гипсовой маской.

Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Грамотное построение цветовых и тональных отношений. Передача «большой формы», пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветовых пятен. Предметы: маска, драпировка, вазочка, фрукт. Использование на выбор гуаши или акварели, бумаги формата А2. (8 ч.). **Зачёт.**

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

Тема: Натюрморт из предметов сложной формы (самовар, скрипка).

Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности, близких по цвету. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Сближенные отношения, цветовые нюансы. Использование в работе ограниченной палитры цветов. Использование на выбор гуаши или акварели, бумаги формата А2. (12 ч.). **Зачёт.**

Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов.

Тема: Тематический натюрморт из предметов различной материальности. Экзаменационное задание. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. Передача материальности. Многослойная живопись. Использование на выбор гуаши или акварели, бумаги формата А2. (14 ч.).

Самостоятельная работа: этюды предметов быта с различных точек.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В первые годы обучения задания даются на построение простых гармоний, в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы работы были более эмоциональными, редко используется черный цвет.

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт связываются со станковой композицией.

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического решения, передачу материальности и пространства, построения более сложной цветовой гармонии.

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

В пятом классе углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и продолжительно вести работу над постановкой. Ставятся основные задачи академической живописи: передать точные цветовые отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Выпускник ДХШ должен иметь достаточные знания и умения для выполнения учебной работы, сориентированные на требования, предъявляемые к абитуриентам средних специальных художественных заведений.

Учащиеся должны успешно, творчески осознано решать живописно-композиционные задачи. В работе показывать освоение ремесленной стороны искусства – смешение красок, добиваясь сложных цветов, тонких отношений; а также активных, насыщенных цветов, и уметь их сочетать. Освоить сложности техники акварельной живописи, ее разнообразные приемы и возможности: заливку на крупных предметах и на фоне, в том числе заливку с изменением тона, лессировку, приемы вливания цвета в цвет, письмо по-сырому, а также работу мазком для лепки формы предметов первого плана. Уметь пользоваться художественными материалами.

Учащийся должен уметь решать основные учебные задачи:

- закомпоновать изображение в формате;
- построить форму предметов в перспективе, передать их взаимные пропорции;
- выявить большие тональные и цветовые отношения в натюрморте;
- передать цветом характер освещения постановки;
- вылепить форму предметов средствами светотени;
- передать пространственное расположение предметов в натюрморте.

Учащийся должен: решать форму, объем предметов в пространственной среде с учетом особенностей цветовых отношений и взаимовлияний; добиваться цельности и единства цветового строя в работе, колористического решения; свободно, эмоционально передавать ощущение от природы.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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 каждого полугодия. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

3 год обучения

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

4 год обучения

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;

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 работы на формате в материале.

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

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

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- 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.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акварель. Мастерство художника. / Пер. с фр. Жака Петивера.- Лозанна: IRL, 1995.
2. Алехин А.Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1984.
3. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: учебное пособие. – М.: Владос, 2004.
4. Визер. В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве. – СПб.: Питер, 2007.
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1985.
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. – М.: Арт-Родник, 2002.
7. Все о технике: цвет. Справочник для художников. – М.: Арт-Родник, 2002.
8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997.
9. Гармония цвета. / Ответств. за вып. Ю.Г. Хацкевич – Мн.: Харвест, 2004.
10. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986.
11. Иттен Иоханнес. Искусство цвета / Пер. в немецкого; 3-е изд.; Предисловие Л.Монаховой. – М.: Д. Аронов, 2004.
12. Миронова Л.Н. Цветоведение: Учеб. пособие для спец. 2229 «Интерьер и оборудование», 2230 «Пром. искусство», 2231 «Монумент.-декор. Искусство». – Мн.: Выш. шк., 1984.
13. Михайлов А.М. Искусство акварели: Учеб. пособие. – М.: Изобразительное искусство, 1995.
14. Панюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007.
15. Сельчёнок К.В. Новейшая цветопсихология. – Минск: Харвест, 2007.
16. Советы мастеров. Сборник. / Сост. Зайцев А.С. – Ленинград: Художник РСФСР, 1979.

- 17.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 1996.
- 18.Уилкоккс М. Синий и желтый не дают зеленый: Как получить цвет, который действительно нужен/ Пер. с англ. А. Сидорова. – М.: Астрель, 2004.
- 19.Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005.
- 20.Чидзиива Хидеяки. Гармония цвета: Руководство по созданию цветовых комбинаций/ Пер. с англ. И.А. Бочкова. – М.: Астрель, 2003.
- 21.Школа изобразительного искусства (в 10 томах) / т. 6. – М.: Искусство, 1966. – 204 с.: ил.
- 22.Щипанов А.С. Художнику-любителю. – М.: Советский художник, 1970
- 23.Энциклопедический словарь юного художника/ Сост. Н.И. Платонова, В.Д. Синюков. – М.: Педагогика, 1983. – 416 с.: ил.
- 24.Яшухин А.П. Живопись: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. №2003 «Преподавание черчения и изобразит. искусства». – М.: Просвещение, 1985.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402970

Владелец Любимова Елена Венедиктовна

Действителен с 28.01.2025 по 28.01.2026