

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М. Михайлова» пос. Опытный Цивильского района Чувашской Республики

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Художественное творчество»

ПО.01.УП.1.4. «Живопись»

Возраст детей: 7-12 лет

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика образовательной программы, ее место и роль в образовательном процессе;*
- *Цель и задачи программы учебного предмета;*
- *Срок реализации программы учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;*
- *Категория обучающихся по программе;*
- *Форма обучения;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Планируемые результаты реализации программы;*
- *Методы обучения;*

II. Учебно-тематический план

III. Требования к уровню подготовки учащихся по направлениям

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Критерии оценки;*
- *График промежуточной аттестация;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Описание материально – технических условий реализации учебного предмета;*

VI. Список литературы и средств обучения

- *Методическая литература;*
- *Учебная литература*

I. Пояснительная записка

Характеристика образовательной программы, ее место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе требований к дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства. Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. При этом важно сочетать длительные постановки с краткосрочными, вводить обучение технике быстрого этюда для формирования легкости цветопередачи и четкости глаза. Все обучение ведется под контролем и руководством преподавателя и с учётом особенностей возраста и личности учащихся.

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы.

Цель программы: освоения программы учебного предмета, художественно – эстетическое развитие личности учащегося, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству, формирование у учащихся профессиональных навыков, знаний и умений для воплощения творческого замысла, для решения творческой задачи.

Общие задачи программы: композиционное решение листа; правильное построение предметов; выявления объема цветом; грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды; понимать и изображать цветную трехмерную форму на двухмерной плоскости листа, используя при этом знания композиции, пластического построения формы, перспективы, распределения света и взаимное влияние цветов друг на друга, а также навыки живописных приемов изображения.

Срок реализации программы: 4 года

Объем учебного времени: обучения 1 раза в неделю по 1 часа (33 часа в год), продолжительность учебных занятий 40 минут.

Категория учащихся по программе: возраст детей 7- 12 лет.

Форма обучения: очная (аудиторные занятия) с применением дистанционных технологий.

Форма проведения учебных занятий: групповая, численность в группе от 4 до 10 человек.

Планируемые результаты реализации программы:

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.

Методы обучения:

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

- словесно – теоретический (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (демонстрация приемов работы);
- практический (выполнение работы на практике);
- эмоциональный (передача настроения, создание художественных образов).

Урок включает в себе теоретическую часть – беседу с показом наглядных пособий, показ приемов работы и составляет 3% от урока (10-15 мин) и практическую часть – самостоятельную работу учеников. В конце урока проводится просмотр работ с разбором ошибок.

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач.

І. Учебно-тематический план

1-ый год обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов
1.	Вводная беседа. Инструктаж по техники безопасности	1
2.	Знакомство с материалами. Краски акварельные их свойства. Оборудование живописца. Упражнение.	2
3.	Характеристика цвета. Основные и дополнительные, теплые и холодные цвета. Понятие о составе сложных цветов путем смешивания. Получение из основных цветов составного цвета. Упражнение.	4
4.	Знакомство с приемами работы акварелью. Тонально-цветовые заливки плоскостей. Растяжки одной краски (от темного к светлому, от насыщенного до малонасыщенного). Упражнение.	5
5.	Этюд еловых веток, комнатных растений. Отработка приемов работы акварелью.	2
6.	Приемы работы с гуашью. Гуашь - способом добавления белила. Тонально-цветовые заливки плоскостей.	3
7.	Оттенки одного цвета. Владение техники мазка. Этюд	4
8.	Развитие понятий «цветовой тон», «насыщенность светлого цвета». Копирование с методического пособия стилизованных животных, птиц, рыб.	4
9.	Изображение драпировки без складок в трех плоскостях. Отработка приемов работы гуашью. Понятия локального цвета, оттенков цвета в зависимости от пространства и характера освещения.	2
10.	Изображение куба или призмы в конкретной цветовой среде. Цветотональное решение в теплой и холодной гамме окружающего цвета. Понятие «рефлекс» в живописи. Понятие «среда». Изменение цвета в зависимости от фона и освещения.	6
	Всего:	33

2-ый год обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов
1.	Вводная беседа. Обсуждение задач на весь год	1
2.	Этюд овощей и фруктов (яблоко, слива, груша и т.д.) на нейтральном фоне. Закрепление навыков практической работы и понятий «локальный цвет», «рефлекс». Решение собственные и падающие тени в живописи.	2
3.	Этюд с одним простым предметом быта цилиндрической формы (бидон) на светлой цветной драпировке. Лепка формы, цветотональные отношения. Закрепление навыков работы акварелью (гуашью).	4
4.	Монохром (гризайль). Натюрморт с гипсовым цилиндром и муляжом овощей или фруктов (банан, груша и т. д.); драпировка яркая по цвету, без складок. Понятие контраста, понятие пространства.	5
5.	Натюрморт с белым бидоном на нейтральном фоне и тёмной цветной драпировкой (бордовой, темно-зеленой или синей). Изменение локального цвета предмета в зависимости от окружения	2
6.	Натюрморт с простым предметом (крынка) и овощами в теплой цветовой среде	3
7.	Этюд с драпировкой, лежащей в трех плоскостях, и предметом конической формы (кофейник, чайник). Предмет и драпировка - разной тональности, контрастные по цвету. Понятие «цветовая среда».	4
8.	Натюрморт из 3х предметов (крынка, большое блюдо, овощи или фрукты). Предметы различные по тону, но сближенные по цвету, на ровном светлом фоне. Предметы темные и теплые, фон светлый и холодный.	4
9.	Кратковременный этюд с овощем (фруктом) и предметом быта из стекла (лимон – стакан). Умение использовать технические приемы акварели (гуаши).	2
10.	Натюрморт в теплой цветовой гамме, при холодном свете. Определение различных тональных и цветовых родственных цветов в натюрморте.	6
	Всего:	33

3-ый год обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов
1.	Вводная беседа. Обсуждение задач на весь год	1
2.	Натюрморт в холодной цветовой гамме при теплом освещении. Влияние теплого света на цветовые отношения в натюрморте.	2
3.	Осенний натюрморт (цветы, фрукты). Этуд (акварель, гуашь). Контрастные цветовые отличия. Сочетания цветовые и тональные. Восстановление навыков работы акварелью, гуашью.	4
4.	Натюрморт с глиняной вазой и драпировкой. Драпировка со складками. Рельефные складки на переднем плане. Решение пространства, влияние среды на цветовое пространство.	5
5.	Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки с орнаментом или полосками. Умение подчинять детали большой форме. Решение больших цветотональных отношений	2
6.	Натюрморт из 3х предметов различной фактуры (дерево, металл, стекло и т.д.) Передать материальность, пространство.	3
7.	Натюрморт в теплой цветовой гамме с предметом искусства. Разнофактурные предметы. Разбор цветовых и тональных отношений, материальность и пространство.	4
8.	Натюрморт из 3х предметов простых по форме и ясных по тону (гризайль). Отработка технических приемов работы гуашью. Лепка формы, светотональный разбор.	4
9.	Натюрморт с гипсовым орнаментом в холодной гамме. Освещение теплое (софит). Разобраться в цветовых отношениях. Цветовая насыщенность и пространство	2
10.	Натюрморт «Дары леса». Контрастные цветовые отношения. Разнообразные фактуры предметов, разнообразные технические приемы.	6
	Всего:	33

4-ый год обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов
1.	Вводная беседа. Обсуждение задач на весь год	1
2.	Натюрморт на сближенные цветовые отношения и тональные отношения. Светлые предметы на нейтральном фоне. Поиск тонких отношений.	2
3.	Натюрморт из темных предметов в среде темных драпировок (с предварительным этюдом. Разобраться в цветовых и тональных отношениях.	4
4.	Натюрморт против света из предметов, различных по форме и размеру, в конкретной цветовой гамме, в характерном холодном освещении. Состояние контраста, решение силуэтов в пространственной среде.	5
5.	Этюд фигуры человека. Передача тональных отношений. Гризайль. Гуашь	2
6.	Контрастный натюрморт. Контрастные цветовые отношения. Натюрморт из 3х предметов быта, четкие по цвету и форме, драпировка со складками. Предварительный этюд	3
7.	Этюд живой головы модели. Передача тональных отношений.	4
8.	Натюрморт из 3х предметов быта, четкие по цвету и форме, цветные драпировка с орнаментом и складками. Предварительный этюд	6
9.	Фигура в интерьере. Предварительный этюд (1 час). Связь со станковой композицией. Решение всех задач учебной работы по живописи.	6
	Всего:	33

III. Требования к уровню подготовки учащихся по направления

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. Задания первого года обучения 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.

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

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

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Контроль знаний, умений, навыков учащихся проводится в форме педагогического анализа по результатам просмотра работ, что обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную. В каждой работе отмечаются положительные стороны, лучшие работы принимают участие в всероссийских, международных выставках.

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует учитывать:

Оценка 5 «отлично» Предполагает: самостоятельный выбор формата и его грамотное композиционное решение; последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы; умелое использование выразительных особенностей применяемых техник; владение техниками и средствами композиции станковой в заданном объеме; умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе; умение создавать интересную композицию и приводить её к целостности; творческий подход.

Оценка 4 «хорошо» Допускает: некоторую неточность в компоновке; небольшие недочеты в создании композиционного пространства; незначительные нарушения в последовательности и/или качестве работы; недостаточная убедительность и оригинальность творческой идеи.

Оценка 3 «удовлетворительно» Предполагает: грубые ошибки в компоновке; неумение самостоятельно вести работу; неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки; однообразное использование технических приемов для решения разных задач; отсутствие интересной идеи и образности в работе; незаконченность, неаккуратность.

Оценка 2 «неудовлетворительно» Предполагает: неумение компоновать пространство изображения; неумение исправлять ошибки после указания на них преподавателем; неумение пользоваться средствами и техниками композиции станковой; невыполнение большего числа заданий.

Оценка 1 «единица» невыполнение всех пунктов критериев.

График промежуточной аттестации и текущего контроля учащихся по
дополнительной общеразвивающей образовательной
программы УП.1.4.«Живопись», срок обучения 5 лет

Класс	Вид контроля	Тип контроля	Сроки	Программа
2	Контрольный урок	Текущий контроль	I четверть (октябрь)	Контрольное задание
	Контрольный урок	Текущий контроль	II четверть (декабрь)	Просмотр работ, выполненных за первое полугодие
	Контрольный урок	Текущий контроль	III четверть (март)	Тестовое задание
	Контрольный просмотр	Промежуточная аттестация	IV четверть (май)	Итоговый просмотр лучших работ
3	Контрольный урок	Текущий контроль	I четверть (октябрь)	Контрольное задание
	Контрольный урок	Текущий контроль	II четверть (декабрь)	Просмотр работ, выполненных за первое полугодие
	Контрольный урок	Текущий контроль	III четверть (март)	Тестовое задание
	Контрольный просмотр	Промежуточная аттестация	IV четверть (май)	Итоговый просмотр лучших работ
4	Контрольный урок	Текущий контроль	I четверть (октябрь)	Контрольное задание
	Контрольный урок	Текущий контроль	II четверть (декабрь)	Просмотр работ, выполненных за первое полугодие
	Контрольный урок	Текущий контроль	III четверть (март)	Тестовое задание
	Контрольный просмотр	Промежуточная аттестация	IV четверть (май)	Итоговый просмотр лучших работ
5	Контрольный урок	Текущий контроль	I четверть (октябрь)	Контрольное задание
	Контрольный урок	Текущий контроль	II четверть (декабрь)	Просмотр работ, выполненных за первое полугодие
	Контрольный урок	Текущий контроль	III четверть (март)	Тестовое задание
	Контрольный просмотр	Промежуточная аттестация	IV четверть (май)	Итоговый просмотр лучших работ

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Описание материально – технических условий реализации учебного предмета:

В качестве учебных пособий используются:

- специальные журналы и книги, открытки, фотографии;
- лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет;
- методические разработки, пособия, схемы, выполненные педагогом;
- интернет – ресурсы (материалы на сайтах интернета по графике);
- видеоматериалы;
- презентации по тематике разделов.

Необходимый материал для работы: акварельная бумага (разных форматов); карандаши средней мягкости; акварельные краски; гуашь; непроливайка; палитра; кнопки или малярный скотч; ластик и клячка; кисти «белка», «синтетика»; при необходимости – темпера, холст, грунтованный картон, пинен.

Требования к помещению для учебных занятий: в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса дополнительных занятий:

Требования к мебели:

- Мольберты, планшеты, стулья;
- Стол учительский с тумбой.
- Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий
- Подиум для постановки, натюрмортный фонд, предметный фонд (гипсы и проч.).

Кабинет должен быть просторным, светлым. Классы должны быть оборудованы раковиной с водой.

VI. Список литературы и средств обучения

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 35
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 Учеб

Библиотечный фонд

- Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2007. – 480с.: ил.
- Барбер Б. Рисуем натюрморты / БаррингтонБарбер;(пер. с англ. Т. Платоновой).- М.: Эксмо, 2013. – 48с.
- Месси К. Серия «Уроки живописи» Акварельные карандаши: Книга. – М.: Кристина – новый век, 2004. – 48с.: ил.
- Уэбб Д. Серия «Уроки живописи» Натюрморт в акварели: Книга. – М.: Кристина – новый век, 2006. –48с.: ил.
- Энн Мортимер. Цветы в акварели: Рисуем за 30 минут./ Пер. с англ. языка. – М.: «Контэнт», 2018. – 96 с.; цв.ил.
- Лыкова И. А. Наш вернисаж. Небесная гжель. Издательский дом «Карапуз», 2008. – 16 с.; цв.ил.
- Лыкова И. А. Наш вернисаж. Золотая хохлома. Издательский дом «Карапуз», 2008. – 16 с.; цв.ил.
- Лыкова И. А. Наш вернисаж. Веселый городец. Издательский дом «Карапуз», 2008. – 16 с.; цв.ил.
- Ерегина Т. Январь. Иллюстрированный журнал. Детское творчество. – Народное образование, 2015. – 40с.; ил.
- Ерегина Т. Февраль. Иллюстрированный журнал. Детское творчество. – Народное образование, 2015. – 40с.; ил.
- Ерегина Т. Март. Иллюстрированный журнал. Детское творчество. – Народное образование, 2015. – 40с.; ил.
- Чувашаи: этническая история традиционная культура/ Авторы – сост.: В.П. Иванов, В.В. Николаев, В.Д. Дмитриев. М.: Издательство ДИК,

2000.96с.: ил., карт.

- С чего нужно начинать учиться рисовать [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://audioteka.org/project/2010-11-16-02-45-44.html>
- Школа – студия: «Практика рисунка»[Электронный ресурс] – Режим доступа:<https://arch-risunok.ru/osnovy-akademicheskogo-risunka/akademicheskij-shtrix>
- Композиция в рисунке или секреты удачной картины [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://doodleandsketch.com/proart-TzZffH2HNr>
- Основы композиции в живописи [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://drawingpractice.ru/osnovy-risovaniya/osnovy-kompozitsii-v-zhivopisi/>
- Живопись [Электронный ресурс] – Режим доступа:<https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/09/24/programm-po-predmetu-zhivopis>
- <https://vrubel.paint.mos.ru>
- Основы композиции [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0995-3/part.pdf>