

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

**ТИПОВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ**

ЖИВОПИСЬ

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 7(8)
ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 5-17 ЛЕТ

ЛУГАНСК
2020

Утверждена
Министерством культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики
(приказ № 318 от 07.07.2020)

Разработана

в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и объему учебных планов учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусств – школ искусств, музыкальных, художественных, хореографических и театральных школ, утвержденными приказом Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики от 03.07.2018 № 542, зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 30.08.2018 за № 453/2097

Авторы-составители программы:

Федоренко К.А., председатель цикловой комиссии «Живопись и композиция» Государственного образовательного учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»;

Головенко А.Н., преподаватель высшей категории, старший преподаватель, заведующая отделом искусств Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское учреждение дополнительного образования – школа искусств № 4», заведующая секцией изобразительного искусства городского методического объединения школ искусств.

Общая редакция:

Рубченко Л.В., руководитель Учебно-научного центра Государственного образовательного учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского».

Рецензенты:

Феденко Н.Г., декан факультета «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» Государственного образовательного учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского», председатель Ассоциации искусствоведов Донбасса;

Безуглый О.Н., заведующий кафедрой «Станковая живопись», доцент Государственного образовательного учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского», член Союза художников Луганской Народной Республики.

Структура программы

I. Пояснительная записка

- 1.1. Характеристика предмета, его роль в образовательном процессе.*
- 1.2. Актуальность программы, ее цель и задачи*
- 1.3. Методы обучения.*
- 1.4. Срок реализации программы.*
- 1.5. Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета.*
- 1.6. Формы проведения учебных занятий.*

II. Содержание учебного предмета.

- 2.1. Сведения о затратах учебного времени*
- 2.2. Годовые требования по классам*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся.

IV. Формы, методы контроля, критерии оценивания.

- 4.1. Аттестация, цели, виды, форма, содержание*
- 4.2. Критерии оценивания*
- 4.3. Контрольные требования на разных этапах обучения.*

V. Материально-технические условия реализации учебного предмета

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- 6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам*
- 6.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся*

VII. Списки рекомендуемой литературы

- 7.1. Список рекомендуемой нотной литературы*
- 7.2. Список рекомендуемой методической литературы*

I. Пояснительная записка

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

Программа учебного предмета «Живопись» разработана в соответствии с Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-П «Об образовании» (с изменениями), Приказом Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики №441 от «31» июля 2017г. «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств», Приказом Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики от 03.07.2018 № 542 «Об утверждении Государственных требований к минимуму содержания и объему учебных планов учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусств – школ искусств, музыкальных, художественных, хореографических и театральных школ».

Учебный предмет «Живопись» является одним из важнейших разделов учебного процесса, основывается и находится в гармоничном единстве с рисунком. Владение умениями и навыками живописи является базовым для освоения других учебных предметов – «Композиция станковая», «Лепка», «Композиция декоративная».

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

1.2. Актуальность. Цель и задачи учебного предмета

Актуальность программы заключается в совершенствовании общего художественно-эстетического воспитания на профессиональном уровне и подготовке выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области изобразительного искусства.

Целью программы является формирование и развитие живописной культуры учащихся, их фантазии и творческих качеств.

Для достижения этой цели **решаются следующие задачи:**

- освоение практических и технических навыков в работе с живописными материалами;
- умение передавать в работах эмоциональное отношение к явлениям окружающего мира;
- формирование навыков грамотной и осознанной компоновки рисунка под живопись, последовательного выполнения работы;
- освоение закономерностей тоновых и цветовых отношений в живописи, колорита;
- формирование навыков живописного изображения на основе наблюдений с натуры, по памяти, представлению, образцам и инструкциям;
- умение анализировать и передавать форму цветом, общее пространственное положение, используя законы воздушной перспективы, светотени;

- умение передавать на изобразительной плоскости объемные, пространственные и материальные качества предметов;
- формирование художественных интересов и творческой активности.

Программой предусматривается решение задач технологического мастерства, то есть работы в различных художественных техниках. Навыки и умения, обретенные обучающимися в живописной практике, становятся основой их художественного вкуса, эстетического выбора и предпочтения во всех сферах их дальнейшей профессиональной и бытовой деятельности

1.3. 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 программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

1.4. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 6 лет при нормативном сроке обучения 6 (7, 8) лет с 1 по 6 классы.

Срок реализации учебного предмета «Живопись» увеличивается на 1-2 года в классах профессиональной ориентации (7, 8) для обучающихся, проявивших профессиональные способности.

Программа ориентирована на детей, поступивших в первый класс в возрасте с семи до девяти лет.

1.5. Объем учебного времени на реализацию учебного предмета

Трудоемкость **аудиторных** занятий учебного предмета «Живопись» с 1 по 8 класс при нормативном сроке обучения 6 (7, 8) лет составляет 544 часа, из них 170 часов в классах профессиональной ориентации (7, 8).

Трудоемкость **внеаудиторных** занятий учебного предмета «Живопись» с 1 по 8 класс при нормативном сроке обучения 6 (7, 8) лет составляет 544 часа, из них 170 часов в классах профессиональной ориентации (7, 8).

Общая трудоемкость занятий учебного предмета «Живопись» с 1 по 8 класс при нормативном сроке обучения 6 (7, 8) лет составляет 1088 часов, из них 340 часов в классах профессиональной ориентации (7, 8).

1.6. Формы проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий:

1- 6 классы – в среднем 8 человек в группе;

7, 8 классы – в среднем 6 человек в группе.

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и внеаудиторные (самостоятельная работа обучающихся).

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: аудиторные занятия: 1 - 3 классы – 1 час; 4 класс – 2 часа; 5 – 7 классы – 3 часа; 8 класс – 2 часа; внеаудиторные занятия: 1 - 3 классы – 1 час; 4 класс – 2 часа; 5 – 7 классы – 3 часа; 8 класс – 2 часа.

Виды аудиторных занятий:

- урок (продолжительность – 45 минут);
- практическое занятие.

Виды внеаудиторных занятий:

- выполнение домашнего задания обучающимися;
- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и др.);
- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.

II. Содержание учебного предмета

2.1. Сведения о затратах учебного времени

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

предмета «Живопись» срок обучения 6 (7, 8) лет

ид учебной работы	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации															
Классы	1		2		3		4		5		6		7 *		8 *	
Кол-во часов в неделю:	1		1		1		2		3		3		3		2	
аудиторные	1		1		1		2		3		3		3		2	
внеауди-торные **																
Максим. учебная нагрузка в неделю	2		2		2		4		6		6		6		4	
Кол-во часов в год: аудиторные	34		34		34		68		102		102		102		68	
внеауди-	34		34		34		68		102		102		102		68	
Максим. учебная нагрузка в год	68		68		68		136		204		204		204		68	
Семестры	I		II		I		II		I		II		I		II	
Четверти	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Вид промежуточной аттестации	т	п	т	п	т	п	т	п	т	п	т	п	т	п	т	п

* классы профессиональной ориентации

т п– творческий просмотр

****** Объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся по учебному предмету определяется преподавателем с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Учебно-тематический план

Название раздела, темы	Количество учебных часов
1 класс	
I семестр	
Раздел 1. Цвет как средство выражения	
Тема 1.1. Цветовой спектр. Основные и составные цвета	8
Тема 1.2. Теплые и холодные цвета	8
II семестр	
Раздел 2. Приемы письма в живописи	
Тема 2.1. Техника работы акварелью	9
Тема 2.2. Техника работы гуашью	9
Итого:	34
I семестр	
Раздел 1. Цвет как средство выражения	
Тема 1.1. Цветовой спектр. Основные и составные цвета	8
Тема 1.2. Теплые и холодные цвета	8
II семестр	
Раздел 2. Приемы письма в живописи	
Тема 2.1. Техника работы акварелью	9
Тема 2.2. Техника работы гуашью	9
Итого:	34
2 класс	
I семестр	
Раздел 1. Основы цветоведения. Акварельная техника	
Тема 1.1. Основные приемы работы акварелью	6
Тема 1.2. Холодные и теплые цвета и оттенки. Цветовой контраст	5
Тема 1.3. Работа с пятном сложной формы. Плоские предметы	5
II семестр	
Раздел 2. Многообразие оттенков цвета	
Тема 2.1. Цвет в тоне	6
Тема 2.2. Локальный цвет и его оттенки	6
Тема 2.3. Условный объем. Освещенность предметов	6
Итого:	34
3 класс	
I семестр	
Раздел 1. Общий (локальный) цвет предмета. Силуэт.	
Тема 1.1. Изменение локального цвета в среде. Дрapiровки	4
Тема 1.2. Общий тон предмета	4
Раздел 2. Живопись предметов объемной формы	
Тема 2.1. Локальный цвет на объемной форме в зависимости от освещения	8
II семестр	
Тема 2.2. Понятие цветового рефлекса в предметах объемной формы	8
Тема 2.3. Распределение светотени на поверхности комбинированной формы	5
Тема 2.4. Дополнительные и контрастные цвета в натюрморте	5
Итого:	34
4 класс	
I семестр	
Раздел 1. Акварельная техника. Цветовые и тоновые гармонии	
Тема 1.1. Гармония по общему цветовому тону	6
Тема 1,2 Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)	4

Тема 1,3. Гармония по общему тону и насыщенности	6
Тема 1,4. Световой контраст. Гармония по насыщенности и светлоте	10
Тема 1,5. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс	6

II семестр	
Раздел 2. Воздушная перспектива. Пространство натюрморта	
Тема 2.1. Изменение цвета в пространстве	2
Изменение общего тона и цвета предметов на различных расстояниях от источника света	8
Раздел 3. Светотеневые и цветовые отношения в натюрморте	
Тема 3.1. Натюрморт при ярком, теплом освещении	6
Тема 3.2. Натюрморт при рассеянном освещении	6
Тема 3.3. Натюрморт с чучелом птицы на нейтральном фоне	6
Тема 3.4. Итоговый натюрморт	8
Итого:	68
5 класс	

I семестр	
Раздел 1. Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	
Тема 1.1. Тематические этюды натюрмортов «осенние»	12
Раздел 2. Моделировка формы предмета цветом. Передача материальности	
Тема 2.1. Стеклянные предметы	6
Тема 2.2. Металлические предметы	6
Раздел 3. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс	
Тема 3.1. Натюрморт из различных по материальности предметов быта	12
Тема 3.2. Драпировка со складками в живописи	12
II семестр	
Раздел 4. Фигура человека	
Тема 4.1. Этюды фигуры человека в разных положениях	12
Раздел 5. Многослойная живопись в натюрморте	
Тема 5.1. Натюрморт с чучелом птицы	12
Натюрморт из предметов быта контрастных по тону и разных по материальности	15
Тема 5.3. Итоговый натюрморт	15
Итого:	102
6 класс	

I семестр	
Раздел 1. Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	
Тема 1.1. Этюды осенних натюрмортов	15
Раздел 2. Передача пространства в натюрморте	
Тема 2.1. Натюрморт с гипсовым орнаментом	15
Тема 2.2. Тематический натюрморт в пространственной среде	18
II семестр	
Тема 2.3. Этюд фигуры человека с частью интерьера	
Раздел 3. Декоративный натюрморт	
Тема 3.1. Гармония по общему цветовому тону.	15
Тема 3.2. Контрастная гармония на насыщенных цветах	15
Раздел 4. Гармония по светлоте	
Тема 4.1. Итоговый натюрморт – экзаменационное задание	15
Итого:	102
7 класс	

класс профессиональной ориентации	
I семестр	
Раздел 1. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности	
Тема 1.1. Натюрморт «Дары осени».	18
Тема 1.2. Постановка с фигурой человека	18
Раздел 2. Гармония по общему цветовому тону и контрастности	

Тема 2.1. Натюрморт с освещением в контражур	12
II семестр	
Раздел 3. Передача пространства и материальности	
Тема 3.1. Тематический натюрморт в интерьере	18
Тема 3.2. Натюрморт из разно фактурных предметов	18
Раздел 4. Ньюансная гармония.	
Тема 4.1. Итоговый натюрморт	15
Итого:	102
8 класс	
класс профессиональной ориентации	
I семестр	
Раздел 1. Различные цветовые гармонии	
Тема 1.1. Многоцветная гармония	4
Тема 1.2. Гармония по насыщенности и светлоте	8
Тема 1.3. Гармония по насыщенности	4
Тема 1.4. Гармония по общему цветовому тону и светлоте	8
Раздел 2. Гармония по общему цветовому тону и контрастности	
Тема 2.1. Интерьер	8
II семестр	
Раздел 3. Ньюансная гармония	
Тема 3.1. Натюрморт со складками и гипсовым орнаментом в интерьере	18
Раздел 4. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	
Тема 4.1. Итоговый натюрморт	18
Итого:	68

2.2. Годовые требования по классам

Программа учебного предмета «Живопись» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения живописи, а также принципов наглядности и последовательности.

Содержание программы учебного предмета «Живопись» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного и цветового мышления.

Разделы содержания предмета отражают основные направления, этапы и формы в обучении живописи, которые в своем единстве решают задачу формирования у обучающихся умений видеть, понимать и изображать при помощи цвета форму на двухмерной плоскости листа.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения, нарастания учебных задач – от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры.

Обучение не может существовать без конструктивного и образного понимания цветовых гармоний, без понимания приемов и методов создания красивых цветовых конструкций и колорита.

Главной формой обучения живописи являются практические аудиторные занятия, основанные на аналитическом изучении основ цветоведения, на наблюдении и внимательном изучении натуры.

Параллельно с более длительными постановками выполняются краткосрочные этюды, которые развивают наблюдательность, повышают зрительное восприятие цвета, дают возможность эффективно овладеть искусством живописи.

На начальном этапе обучения, на примере выполнения простых упражнений происходит знакомство с основами цветоведения, а также с различными материалами и инструментами, применяемыми на уроках живописи: красками, кистями, различными видами бумаги.

На данном этапе обучения также происходит знакомство с определением характеристик цвета: яркость, насыщенность, звучность, тепло-холодность, тональность, хроматичность-ахроматичность. Процесс изучения этих понятий проходит через выполнение ряда несложных упражнений, ориентированных на изучение основ цветоведения.

На примере работы цветом над изображениями простых объектов дается представление о светотеневых отношениях, тональности, колорите и цветовой гармонии.

В последующем осуществляется переход к созданию более сложных композиционных и пространственных изображений и форм, изучаются законы цветовой и воздушной перспективы, возможности использования различных точек зрения, приемы конструктивного и творческого подхода к живописи, конкретно-предметного и декоративного способов изображения, способы передачи освещения, формы и объема предметов, пространства в живописи.

В дальнейшем значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные задачи в живописи при изображении натюрмортов и интерьеров.

Основным методическим условием обучения живописи является приобретение учащимися навыков последовательной работы по принципу: от общего – к частному и от частного – к обогащенному общему, от плоскостного – к объемному решению.

Предлагаемые темы заданий по живописи носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

1 класс

Раздел 1. Цвет как средство выражения

Тема 1.1. Цветовой спектр. Основные и составные цвета

Формирование представления о цветовом круге, основных и составных цветах. Выполнение заданий

Тема 1.2. Теплые и холодные цвета

Знакомство с понятиями «теплый цвет», «холодный цвет»; формирование умения гармонично сочетать цвета; развитие художественно-образного мышления. Выполнение заданий.

Раздел 2. Приемы письма в живописи

Тема 2.1. Техника работы акварелью

Знакомство с техникой работы акварелью, формирование навыков работы водорастворимыми красками. Выполнение заданий

Тема 2.2. Техника работы гуашью. Выразительные особенности

белой краски и ее оттенков

Знакомство с техникой работы гуашью, формирование умения составлять оттенки белого цвета путем смешивания с различными цветами.

Выполнение заданий.

2 класс

Раздел 1. Основы цветоведения. Акварельная техника

Тема 1.1. Основные приемы работы акварелью

Знакомство с приемами работы в акварели в технике заливки, технике мазка. Выполнение тоновой и цветовой растяжек методом вливания цвета в цвет. Навыки владения кистью.

Выполнение заданий.

Тема 1.2. Холодные и теплые цвета и оттенки

Знакомство с понятием «теплохолодности» в цвете, как психологической характеристикой. Разнообразие теплых и холодных оттенков их взаимосвязи и относительности. Понятие цветового и дополнительного контраста. Последовательный контраст.

Выполнение заданий.

Тема 1.3. Работа с пятном сложной формы. Плоские предметы

Умение анализировать и правильно передавать сложную форму предметов. Закрепить навык работы с палитрой: поиск, подбор цвета, перевод его на работу. Закрепить навык техники заливки и вливания цвета в цвет. Навыки последовательного ведения работы.

Выполнение заданий

Раздел 2. Многообразие оттенков цвета

Тема 2.1. Цвет в тоне

Знакомство с понятием «тон».

Выполнение заданий

Тема 2.2. Локальный цвет и его оттенки

Развитие способности видения градаций цвета в живописи, многообразии цветовых оттенков.

Выполнение заданий

Тема 2.3. Условный объем. Освещенность предметов

Умение передавать свет посредством цвета.

Выполнение заданий

3 класс

Раздел 1. Общий (локальный) цвет предмета. Силуэт Тема 1.1. Изменение локального цвета в среде

Понятие «локальный цвет». Оттенки в локальном цвете. Алгоритм подбора локального

цвета, используя разные способы.

Выполнение заданий

Тема 1.2. Общий тон предмета

Умение видеть и анализировать различные характеристики цвета, находить разнообразие оттенков одного цветового ряда. Навык подбора

локального цвета предмета и его окружения. Закрепление навыков работы акварелью. Умение работать в сближенных цветовых отношениях.

Выполнение заданий.

Раздел 2. Живопись предметов объемной формы

Тема 2.1. Изменение локального цвета на объемной форме в зависимости от освещения

Понятие элементов светотени в живописи. Умение анализировать темный локальный цвет предмета объемной шарообразной формы. Передача объемной формы мазками, предварительно разбив плоскость на «меридианы» и «параллели». Передача объемной формы плоскостями.

Выполнение заданий

Тема 2.2. Понятие цветного рефлекса в предметах объемной формы

Понятие рефлекса, как составляющей светотени, помогающей предметам объемной формы вписываться в пространство. Умение анализировать распределение светотени в зависимости от формы предметов (шарообразная, конусная, цилиндрическая). Рефлекс в падающей тени. Способы передачи рефлекса в зависимости от этапа работы.

Выполнение заданий

Тема 2.3. Распределение светотени на поверхности комбинированной формы в разной цветовой гамме

Закрепить знания по теме цветовые рефлексы. Закрепить способ ведения работы отношениями цветовых и тоновых пятен. Характер цветового тона, локального цвета предметов и драпировок в зависимости от освещения.

Выполнение заданий

Тема 2.4. Дополнительные и контрастные цвета в натюрморте

Закрепить знания по теме цветовые рефлексы. Дать понятие «контраст»-«нюанс». Закрепить способ ведения работы отношениями цветовых и тоновых пятен. Передать объем предметов и пространства контрастами первого плана.

Выполнение заданий

4 класс

Раздел 1. Акварельная техника. Цветовые и тоновые гармонии

Тема 1.1. Гармония по общему цветовому тону

Повторение приобретенных навыков и знаний. Продолжение совершенствования техники

акварели. Повторение знаний по теме распределения светотени на шарообразных предметах и передачи цветовых отношений.

Выполнение заданий

Тема 1.2. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)

Вспомнить тему цветового контраста. Передать объем предметов с учетом различных цветовых и тональных отношений. Передать пространство контрастами первого плана. Выполнение заданий

Тема 1.3. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности

Развить представление о контрасте, пространственной среде, сочетании цвета, влиянии цветовой среды на предмет. Вылепить форму цветом, передать светотеневые отношения, вспомнить последовательность ведения работы «алла прима». Выполнение заданий.

Тема 1.4. Световой контраст. Гармония по насыщенности и светлоте

Передать светотеневые отношения с выявлением объема и формы. Разобрать и передать верные тональные отношения предметов и драпировок между собой. Использовать технику лессировки.

Выполнение заданий

Тема 1.5. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс

Повторить понятие «нюанс», «контраст». Передать оттенки локального цвета. Развить умения передавать цветовые и тоновые отношения с выявлением объема предметов и пространственных отношений в натюрморте.

Выполнение заданий

Раздел 2. Воздушная перспектива. Пространство натюрморта

Тема 2.1. Изменение цвета в пространстве

Объяснить теорию изменения цвета в пространстве. Научить выполнять на практике постепенный переход цветовых характеристик из одного состояния в другое. Показать степень проработки первого (промежуточных) и дальнего планов.

Выполнение заданий

Тема 2.2. Изменение общего тона и цвета предметов на различных расстояниях от источника цвета

Научить применять на практике теорию изменения общего тона и цвета предмета по мере удаления его от источника освещения, выявлять разнообразие оттенков теплых цветов и их изменение в зависимости от удаления от источника освещения.

Выполнение заданий

Раздел 3. Светотеневые и цветовые отношения в натюрморте

Тема 3.1. Натюрморт при ярком, теплом освещении

Разобрать особенности изображения натюрморта в среде. Закрепить на практике свойство изменения цвета в пространстве. Сформировать навык передачи пространства средствами светотеневых и цветовых отношений.

Выполнение заданий

Тема 3.2. Натюрморт при рассеянном освещении

Закрепление полученных знаний. Проанализировать светотеневые и цветовые изменения предметов при рассеянном освещении.

Выполнение заданий

Тема 3.3. Натюрморт с чучелом птицы на нейтральном фоне

Вспомнить характерные особенности изображения птиц. Выявить композиционный и живописный центр натюрморта, передать фактуру предметов с помощью многослойной живописи (лессировки).

Выполнение заданий

Тема 3.4. Итоговый натюрморт

Выявить у обучающихся уровень усвоения пройденного материала: компоновка в формате, общий тон натюрморта, характерные особенности передачи светотени в живописи, передача тепло-холодных отношений.

Практическое задание

5 класс

Раздел 1. Контрастная гармония (на насыщенных цветах)

1.1. Тема: Тематический натюрморт «Осенний»

Повторение приобретенных навыков и знаний. Выявить насыщенные цветовые тепло- холодные отношения. Вспомнить технические навыки работы акварелью. Обобщенно вылепить форму предметов с учетом различных цветовых и тональных отношений.

Выполнение заданий

Раздел 2. Моделировка формы предмета цветом. Передача материальности

Тема 1.2. Стекланные предметы

Умение видеть взаимосвязь изменения цвета предмета в зависимости от окружающей среды и особенностей его поверхности (материальности). Объяснить особенности изображения предметов, выполненных из стекла. Выполнение заданий

Тема 1.3. Металлические предметы

Продолжение совершенствования навыков наблюдения за изменением цвета предмета в зависимости от окружающей среды и особенностей его поверхности (материальности). Объяснить особенности изображения металлических предметов. Выполнение заданий

Раздел 3. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс

Тема 3.1. Натюрморт из различных по материальности предметов

Совершенствование навыков наблюдения за изменением цвета предмета в зависимости от окружающей среды и особенностей его поверхности (материальности). Закрепление навыков передачи материальности прозрачных и металлических предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Выполнение заданий

Тема 3.2. Драпировка со складками в живописи

Провести анализ формообразования складок. Проследить четкость написания складок в зависимости от плановости. Научить выявлять цельность цветовых и тональных отношений натюрморта. Передать объем предметов и крупных складок на первом плане. Выполнение заданий

Раздел 4. Фигура человека

Тема 4.1. Этюды фигуры человека в разных положениях

Ознакомление с особенностями изображения фигуры человека в акварельной живописи. Научить определять большие цветовые и тональные отношения. Сформировать навык создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Передача силуэтом характера модели. Выполнение

заданий

Раздел 5. Многослойная живопись в натюрморте

Тема 5.1. Натюрморт с чучелом птицы

Знакомство с длительными приемами работы акварельной живописи. Передать фактуру оперения птицы. Выявить цельность цветовых и тональных отношений.

Выполнение заданий

Тема 5.2. Натюрморт из предметов быта контрастных по тону и разным по материальности

Совершенствование навыков работы акварелью в технике лессировочной живописи. Передать материальность предметов, связать их с цветовой средой, вылепить форму, выявить пространство натюрморта посредством обобщения деталей дальних планов.

Выполнение заданий

Тема 5.3. Итоговый натюрморт

Выявить уровень усвоения пройденного материала: компоновка в формате, общий тон натюрморта, характерные особенности передачи светотени в живописи, передача материальности предметов, проработка деталей, умение вести длительную работу

Практическое задание

6 класс

Раздел 1. Контрастная гармония (на насыщенных цветах) Тема 1.1. Этюды осенних натюрмортов

Восстановить навыки и умения работы акварелью. Научить выявлять свежесть, точность цветовых и тональных отношений. Передать объем предметов, решить пространственную среду.

Выполнение заданий

Раздел 2. Передача пространства в натюрморте

Тема 2.1. Натюрморт с гипсовым орнаментом

Решить пространство натюрморта, выявить влияние среды (окружающего цвета) и освещения на предметы натюрморта. Вылепить форму цветом, передать светотеневые отношения.

Выполнение заданий

Тема 2.2. Тематический натюрморт в пространственной среде

Определить четкие светотеневые отношения по планам. Создать цветовую гамму с учетом цвета освещения. Обобщить детали дальних планов, выразить «состояние» натюрморта. Передать глубину пространства и форму предметов.

Выполнение заданий

Тема 2.3. Этюд человека

Определить большие цветовые и тональные отношения. Передать сложную форму цветом обобщенно. Проследить места касания контура с фоном. Научить видеть второй план, наблюдая при этом первый. Передать особенности данного человека (пропорции, прическа). Вылепить цветом

объем фигуры с учетом глубины пространства.

Выполнение заданий

Раздел 3. Декоративный натюрморт

Тема 3.1. Гармония по общему цветовому тону

Разобраться в цветовых и тональных отношениях. Выявить объем и характер формы предметов. Передать фактуру и материальность предметов и драпировок. Проследить влияние освещения на пространство натюрморта.

Выполнение заданий

Тема 3.2. Контрастная гармония на насыщенных цветах. Тематический натюрморт.

Разобраться в цветовых и тональных отношениях. Выявить объем и характер формы предметов. Передать фактуру и материальность. Проследить влияние освещения на пространство натюрморта. Многослойная живопись.

Выполнение заданий

Раздел 4. Гармония по светлоте

Тема 4.1. Итоговый натюрморт (экзаменационное задание)

Выявление качества полученных умений и навыков: умение последовательно вести работу над длительным заданием, умение завершить работу, выделяя главное и списывая второстепенное, передавая световоздушную среду и пространство.

Практическое задание

7 класс (класс профессиональной ориентации)

Раздел 1. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности

Тема 1.1. Натюрморт «Дары осени»

Восстановить навыки и умения работы акварелью. Выявить свежесть, точность цветовых и тональных отношений. Передать объем предметов, решить пространственную среду.

Выполнение заданий

Тема 1.2. Постановка с фигурой человека

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

Выполнение заданий

Раздел 2. Гармония по общему цветовому тону и контрастности

Тема 2.1. Натюрморт с освещением в контражур

Вспомнить о влиянии окружающей среды на собственный цвет предмета. Поиск образности силуэта. Передать объем и материальность предметов и окружающего их пространства с помощью тональных и тепло-холодных отношений.

Выполнение заданий

Раздел 3. Передача пространства и материальности

Тема 3.1. Тематический натюрморт в интерьере

Передача цветом формы, материальности, фактуры предметов и окружающего их пространства. Выявить влияние окружающей среды на собственный цвет предметов с помощью тепло-холодных отношений. Ритмически построить цветовые пятна. Добиться передачи глубокого пространства.

Выполнение заданий

Тема 3.2. Натюрморт из разнофактурных предметов

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

Выполнение заданий

Раздел 4. Ньюансная гармония

Тема 4.1. Итоговый натюрморт

Добиться выразительного решения постановки с передачей ее эмоционального состояния.

Практическое задание

8 класс (класс профессиональной ориентации)

Раздел 1. Различные цветовые гармонии

Тема 1.1. Многоцветная гармония. Этюд натюрморта

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

Выполнение заданий

Тема 1.2. Гармония по насыщенности и светлоте.

Натюрморт из предметов различной насыщенности и материальности

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

Выполнение заданий

Тема 1.3. Гармония по насыщенности. Этюды чуел животных

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

Выполнение заданий

Тема 1.4. Гармония по общему цветовому тону и светлоте.

Натюрморт с отражением предметов, стоящих на стекле

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

Выполнение заданий

Раздел 2. Гармония по общему цветовому тону и контрастности

Тема 2.1. Интерьер

Проследить влияние окружающей среды на собственный цвет предметов. Передать тональные и тепло-холодные отношения. Ритмически построить цветовые пятна. Добиться передачи глубокого пространства.

Выполнение заданий

Раздел 3. Ньюансная гармония

Тема 3.1. Натюрморт со складками и гипсовым орнаментом в интерьере

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.

Выполнение заданий

Раздел 4. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.

Тема 4.1. Итоговый натюрморт

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

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

4.1. Аттестация, виды и формы

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

Текущий контроль:

- просмотр по окончании каждого задания;
- контролирование исполнения домашних работ.

Промежуточная аттестация:

- контрольный урок (творческий просмотр) по окончании каждого семестра учебного года.

Итоговая аттестация:

- выпускной экзамен по окончании бкласса.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.

4.2. Критерии оценивания

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Живопись» выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемых живописных материалов;
- владение цветом, колоритом, тоном;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в живописи;
- умение обобщать живописную работу и приводить ее к целостности;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном и цветом, как следствие, незначительные ошибки в передаче цветовых и тональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность в живописной работе.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно выполнять живописную работу;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в цветовом и тональном решении этюда;
- однообразное использование живописных приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность.

V. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Мастерская по живописи должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами, компьютером, интерактивной доской.

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей библиотеки образовательной организации.

Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

6.1. 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.

6.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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.

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется

преподавателем. Объем самостоятельной работы обучающегося в неделю по учебному предмету определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования.

II. Список литературы

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., Изобразительное искусство, 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., НМЦ ХО, 2003
3. Беда Г.В. Живопись. – М., Просвещение, 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., Искусство, 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., НМЦ ХО, 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. Маслов Н.Я. Практика по изобразительному искусству: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений. – М.: Просвещение, 1999.
16. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
17. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., НМЦ ХО, 2003
18. Прохоров С.А., Шадури А.В. Живопись для архитекторов и дизайнеров / С.А. Прохоров, А.В. Шадури – Барнаул: АлтГТУ, 2008. – С.5.
19. Психология цвета. – Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
20. Смирнов Г.Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
21. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

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

Дополнительная литература

1. Рисунок, живопись, композиция. Хрестоматия. Учебное пособие для педагогических институтов. Составитель: Ростовцев Н.Н. и др. М.: Просвещение, 1983
2. Трислев В.А., Пучков К.М. Методика работы над учебным натюрмортом. М.: Просвещение, 1978.