

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдугеева» г. Улан-Удэ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по УП "Живопись"

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
области изобразительного искусства

«ШКОЛА ЖИВОПИСИ»

Составитель: Надагурова Ю. В.

г.Улан-Удэ, 2023г.

«Рассмотрено и принято» Педагогическим советом ДХШ Протокол № 1 «31» августа 2023 г. (дата рассмотрения)	«Утверждаю» зам. директора по УВР А. А. Ульзутуева «31» августа 2023 г. (дата утверждения)
--	--

Разработчик – Надагурова Юлия Владимировна, преподаватель высшей категории МАУ ДО ДХШ им Р.С. Мэрдугеева г. Улан-Удэ

Рецензент – Цыренова Саяна Бато-Очировна, преподаватель Восточно-Сибирского государственного института культуры, член СХ РФ

Содержание

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание УП
4. Требования к уровню подготовки, формы и методы контроля
5. Методическое обеспечение
6. Средства обучения, оборудование кабинета
7. Список литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа по предмету «Живопись» предлагает содержание четырехлетнего курса обучения детей, поступающих в ДХШ в возрасте 10-12 лет.

Наряду с рисунком и композицией, живопись является одним из ведущих предметов в учебном процессе в школе искусств. Процесс обучения идет от простого к сложному. Вначале ученик должен научиться видеть и передавать цветовые отношения простых форм с их локальным цветом. Решив эти задачи, можно переходить к более сложным объемным формам. Лепку формы следует вести с учетом теплых и холодных цветов, сначала в условиях интерьера, а затем на пленэре, во время летней практики.

За время обучения учащиеся должны усвоить некоторые сведения из области цветоведения: понятие о спектре, основных и дополнительных цветах, теплых и холодных, контрастных и сближенных, понятие «локальный цвет» и влияние на него света, роль тона в передаче формы и материальности предмета, светосила цвета в воздушной среде, взаимодействие цветов, рефлекс.

Работы по живописи выполняются разнообразными материалами. Основным материалом является акварель, отдельные задания могут выполняться гуашью, пастелью, темперой, применяются и смешанные техники.

Выполняя задания, необходимо постоянно следить за рисунком, особенно в акварели.

Перед началом работы преподаватель должен объяснить поставленную задачу, последовательность выполнения работы, вопросы, касающиеся техники письма. Необходимо уделить особое внимание выбору учащимися места работы, определению правильной точки зрения. Следует постоянно напоминать учащимся об отходе от работы для ее более тщательного анализа, сравнения с постановкой и лучшего видения цельности исполнения всей. Большую часть заданий по живописи составляют натюрморты. Требования, предъявляемые к учебным постановкам, следующие: выявление выразительных особенностей натуры, ясность поставленной задачи – при прямом, боковом свете, против света; решение большого силуэта (светлое на темном и темное на светлом); связь со средой (фоном, интерьером), пластическое решение формы; общая живописная тональность. Постановка должна содержать и колористическую задачу (то есть натюрморт должна отличать цветовая и тональная согласованность, определенный колорит, цельность).

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 4 года: при 4-летней дополнительной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 4 классы

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

Общая трудоемкость учебного предмета живопись при 4-летнем сроке обучения составляет 280 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

**Срок освоения образовательной программы «Школа живописи» 4 года.
Учебных недель 35.**

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени								Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
Годы обучения	1	2	3	4	5	6	7	8	8
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	8
Количество недель	16	19	16	19	16	19	16	19	140
Аудиторные Занятия	32	38	32	38	32	38	32	38	280
Вид промежуточной аттестации	П	П	П	П	П	П	П	П	

П*- просмотр

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 15 человек). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

- Аудиторные занятия: 1 - 4 классы – 2 часа

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы 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.

Задачами учебного предмета «Живопись» являются:

- Входит развитие у учащихся способности видеть и изображать окружающий мир во всем многообразии его цветосветовых отношений;
- Пользуясь живописными средствами, учащиеся должны научиться «лепить» форму цветом, овладеть техническими приемами акварельной живописи, гуашью и основами цветоведения.
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса. В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

- Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Учебно-тематический план.

1 класс

№	Наименования темы	Кол-во часов
1-ое полугодие		
1	Предмет «живопись». Знакомство с материалами и принадлежностями. Упражнения на смешение цветов.	2
2	Этюды овощей и фруктов. Цветовой рефлекс.	2
3	Цветовой круг. Сближенные (родственные) цвета.	2
4	Упражнения на смешение цветов, выполнение ступенчатых и непрерывных заливок и растяжек цвета. Листья, цветок,	2
5	Постановка из ярких осенних цветов на контрастной драпировке.	4
6	Натюрморт из 2-3 несложных по форме и ясных по цвету бытовых предметов на нейтральной драпировке. Крышка, груша	6
7	Декоративный натюрморт на сближенных отношениях.	4
8	Несложный контрастный натюрморт. Выполнить в мозаичной манере. Гуашь, акварель, А3	6
9	Цилиндр, конус, куб. (гризайль)	4
	Итого	32
2-ое полугодие		
10	Натюрморт из 2-3-х предметов в теплых тонах.	4
11	Натюрморт из 2-3-х предметов в холодных тонах.	6
12	Постановка из 2-3-х предметов сближенных цветов.	6
13	Наброски с фигуры человека цветом.	2
14	Постановка из 3-4-х предметов, контрастных по цвету, в декоративной манере.	6
15	Простой предметный натюрморт при сильном боковом освещении.	6
16	Итоговая постановка- предметный натюрморт из 3-х предметов.	8
	Итого	38

2 класс

№	Наименования темы	Кол-во часов
1-ое полугодие		
1	Беседа о целях и задачах предмета во 2 классе. Этюд букета цветов в сосуде простой формы.	2
2	Наброски натюрморта цветом по 30 мин каждый.	2
3	Натюрморт из 3-4-х предметов на цветном фоне с однотонными драпировками.	6
4	Натюрморт из 3-4-х предметов (с чистыми цветами)	6
5	Натюрморт с ясно выраженными цветовыми рефлексами	8
6	Натюрморт из 3-4-х предметов различной по тону и цвету окраской.	8
	Итого	32
2-ое полугодие		
7	Этюд букета цветов, фруктов и овощей.	4
8	Натюрморт из предметов различного материала не яркой окраски.	8
9	Натюрморт из 3-4-х предметов (с чистыми цветами) преимущественно теплой гаммы.	8
10	Натюрморт из 3-4-х предметов (с чистыми цветами) преимущественно холодной гаммы.	8
11	Усложненный натюрморт в технике гуаши.	10
	Итого	38

3 класс

№	Наименования темы	Кол-во часов
1-ое полугодие		
1	Этюд букета цветов, фруктов и овощей.	2
2	Несложный натюрморт из предметов быта различного материала и цветовой окраски.	6
3	Натюрморт обманка.	8

4	Натюрморт с бытовыми предметами в контр ажуре.	8
5	Натюрморт с гипсовым орнаментом из 4-5-х предметов и узорной драпировкой.	8
	Итого	32
2-ое полугодие 66,5 часов.		
6	Этюды цветом фигуры человека с фоном.	8
7	Постановка из нескольких предметов, различных по форме и тону при сильном боковом освещении.	10
8	Бутафорная постановка крупных предметов в углу на разных уровнях.	10
9	Этюд фрагмента несложного интерьера или пейзажа.	10
	Итого	38

4 класс

№	Наименования темы	Кол-во часов
1-ое полугодие.		
1	Беседа о задачах предмета в 4 классе. Натюрморт из цветов и фруктов.	6
2	Натюрморт из нескольких предметов, различных по материалу, с фактурными драпировками.	10
3	Постановка из предметов различной фактуры с гипсовой розеткой или маской на заднем плане.	12
4	Этюды фигуры в интерьере.	6
	Итого	32
2-ое полугодие 66,5 часов.		
5	Этюд головы человека	6
6	Этюд сидящей фигуры на фоне интерьера	8
7	Натюрморт из крупных бытовых предметов и нескольких одноцветных драпировок.	12
8	Итоговое задание-фрагмент интерьера или контрольный натюрморт	12
	Итого	38

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Первый класс.

Первое полугодие.

1. Вводная беседа. Знакомство с живописными материалами. Основные и составные цвета, вертикальные и горизонтальные растяжки.

Задачи: Упражнения на смешение цветов, изучение теплых и холодных цветов, выполнение растяжек цвета и заливки.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

2. Этюды овощей и фруктов. Цветовой рефлекс.

Задачи: изучение основных характеристик цвета, спектра, заливки.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

3. Цветовой круг. Сближенные (родственные) цвета.

Задачи: Основные характеристики цвета. Цветовой оттенок. Упражнения на поиск сближенных оттенков цветов. Сектора зонтика из тёплых оттенков цветов выразительно смотрятся на холодном серо-голубом фоне. набросок по теме.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

4. Постановка из ярких осенних цветов на контрастной драпировке.

Задачи: Цветовой круг. Контрастные (дополнительные) цвета. О значении контраста в искусстве. Приобретение навыков работы в технике пастели и гуаши.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

5. Упражнения на смешение цветов, выполнение ступенчатых и непрерывных заливок и растяжек цвета. Листья, цветок.

Задачи: Изучение приёмов акварельной и гуашевой техник. Приобретение навыков смешения цветов, выполнения ступенчатых и непрерывных заливок и растяжек цвета.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

6. Натюрморт из 2-3 несложных по форме и ясных по цвету бытовых предметов на нейтральной драпировке. Крышка, груша. **Задачи:** Самостоятельное сочинение натюрморта. «Разбивка» всех форм на небольшие плоскости. Единое гармоничное цветовое и стилевое решение. Условная передача пространства. Использовать 2 цвета + чёрное и белое. (охра-синий, зел-красный.).

Материалы: карандаш, ластик, кисти, гуашь.

7. Декоративный натюрморт на сближенных отношениях.

Задачи: передача объема, пространства и композиции.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

8. Несложный контрастный натюрморт. Выполнить в мозаичной манере.

Задачи: разбить все формы на плоскости их покрывающие. Проанализировать изменение цвета плоскостей в зависимости от поворота, удалённости от источника света и цвета окружающей среды.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

9. Цилиндр, конус, куб. (гризайль).

Задачи: Упражнение по теме «форма» Освоение лепки формы тоном. Цельность листа.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

Второе полугодие.

10. Натюрморт из 2-3-х предметов в теплых тонах.

Задачи: поиск тонких цветовых оттенков, закрепление понятия теплый цвет.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

11. Натюрморт из 2-3-х предметов в холодных тонах.

Задачи: поиск тонких цветовых оттенков, закрепление понятия холодный цвет, композиционное решение листа

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

12. Постановка из 3-4-х предметов сближенных цветов.

Задачи: поиск тонких цветовых оттенков, передача теплостудности, композиционное решение листа

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

13. Наброски с фигуры человека цветом.

Задачи: получение основ анатомического строения тела человека, быстрая работа акварелью по сухому и по сырому.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

14. Постановка из 3-4-х предметов, контрастных по цвету, в мозаичной манере.

Задачи: изучение изменения цвета плоскостей в зависимости от поворота, удаленности от источника света и от цвета окружающей среды.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

15. Простой предметный натюрморт при сильном боковом освещении.

Задачи: задание на контраст и передачу тона через цвет.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

16. Итоговая постановка- предметный натюрморт из 3-х предметов.

Задачи: выявление и закрепление полученных навыков по созданию цельной композиционной работы с передачей форм, цвета и объема предметов, их освещения в пространстве.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

Второй класс.

Первое полугодие.

1. Беседа о целях и задачах предмета во 2 классе. Этюд букета цветов в сосуде простой формы.

Задачи: построение живописных отношений, создание тонально -цветовой цельности

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

2. Натюрморта цветом по 30 мин каждый.

Задачи: передача общего цветового тона, достижение цельности, поиск цветовых оттенков.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

3. Натюрморт из 3-4-х предметов на цветном фоне с однотонными драпировками.

Задачи: поиск композиции, работа на большем формате бумаги, проработка деталей.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

4. Натюрморт из 3-4-х предметов (с чистыми цветами).

Задачи: изучение техники гуаши, построение цельной композиции.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, гуашь.

5. Натюрморт с ясно выраженными цветовыми рефлексам

Задачи: живописность отношений ведущих цветов природы на основе цветовой рефлексной взаимосвязи.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, гуашь.

6. Натюрморт из 3-4-х предметов различной по тону и цвету окраской.

Задачи: пластическая и цветовая выразительность силуэта.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

Второе полугодие.

7. Этюд букета цветов, фруктов и овощей.

Задачи: применение полученных ранее навыков и умений цельно передавать натуру.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

8. Натюрморт из предметов различного материала неяркой окраски.

Задачи: объемно-пластическое и цветовое решение формы, передача освещенности и пространства.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

9. Натюрморт из 3-4-х предметов (с чистыми цветами) преимущественно теплой гаммы.

Задачи: композиционное решение листа, построение живописности отношений в теплой цветовой гамме.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

10. Натюрморт из 3-4-х предметов (с чистыми цветами) преимущественно холодной гаммы.

Задачи: построение формы в пространстве и передача светотеневых отношений на основе холодной гаммы.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

11. Усложненный натюрморт в технике гуаши

Задачи: закрепление и выявление навыков предмета, последовательное выполнение работы - композиционное решение, свето-цветовое построение предметов, передача объема и формы, освещения и фактуры материала по средствам гуаши.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, гуашь

Третий класс.

Первое полугодие.

1. Беседа о задачах живописи в 3 классе. Этуд букета цветов, фруктов и овощей.

Задачи: применение полученных ранее навыков и умений цельно передавать натуру.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

2. Несложный натюрморт из предметов быта различного материала и цветовой окраски.

Задачи: поиск структурно -пластического, сюжетно-тематического свето-цветового решения, определения соподчиненности.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

3. Натюрморт обманка.

Задачи: передача перспективы и пространства, цветовой рефлексной взаимосвязи.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

4. Натюрморт с бытовыми предметами в контр ажуре.

Задачи: передача движения и характера птицы, развитие цельности видения постановки, аля прима, 4 этюда.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

5. Натюрморт с гипсовым орнаментом из 4-5-х предметов и узорной драпировкой.

Задачи: конструктивно-пластическое построение работы, распределение света и передачи взаимосвязи цвета.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

Второе полугодие.

6. Этюды цветом фигуры человека с фоном.

Задачи: выявление характерных пропорций и качеств натуры средствами реалистической живописи.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

7. Постановка из нескольких предметов, различных по форме и тону при сильном боковом освещении.

Задачи: выявление средствами тона объема предметов и их пространственной взаимосвязи.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

8. Бутафорная постановка крупных предметов в углу на разных уровнях.

Задачи: последовательная работа над постановкой с целью создания законченной выразительной работы.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

9. Этуд фрагмента несложного интерьера или пейзажа.

Задачи: передача пространства и перспективы при помощи тонально-цветовых отношений.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

Четвертый класс.

Первое полугодие.

1. Беседа о задачах предмета в 4 классе. Натюрморт из цветов и фруктов.

Задачи: повторение художественных приемов акварели.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

2. Натюрморт из нескольких предметов, различных по материалу, с фактурными драпировками.

Задачи: создание композиционно грамотной работы с передачей фактурных, цветовых и пространственных отношений.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

3. Постановка из предметов различной фактуры с гипсовой розеткой или маской на заднем плане.

Задачи: создание композиционно грамотной работы с передачей фактурных, цветовых и пространственных отношений.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

4. Этюды фигуры в интерьере.

Задачи: пространственно- конструктивное и цветовое построение формы с учетом знаний перспективы и анатомического строения.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

Второе полугодие.

5. Этюд головы человека.

Задачи: переход к изображению естественных форм, поиск индивидуальной цветовой гаммы, выделение главного при создании целостной работы, лессировка.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

6. Этюд сидящей фигуры на фоне интерьера.

Задачи: передача объемов и световых отношений при рисунке с живой модели, взаимосвязь модели с окружающей средой.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель, гуашь, темпера.

7. Натюрморт из крупных бытовых предметов и нескольких одноцветных драпировок.

Задачи: поэтапное выполнение работы с применением полученных навыков и знаний.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

8. Итоговое задание-фрагмент интерьера или контрольный натюрморт.

Задачи: применение и закрепление навыков и знаний.

Материалы: карандаш, ластик, кисти, акварель.

Перечень учебно-методического обеспечения

1. форма занятий преимущественно практическая, лично-ориентированная
2. специальные журналы, книги
3. альбомы по искусству
4. репродукции
5. материалы из интернета
6. работы учащихся из метод. фонда, диски с работами учащихся МАХЛ РАХ
7. лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет
8. форма подведения итогов по каждой теме– просмотр
9. методические разработки, пособия, таблицы, выполненные педагогом.

Средства обучения, оборудование кабинета

Материально - техническое оснащение занятий:

Кабинет для обучения:

- Доска – 1 штука;
- Стулья – 15 штук;
- Мольберты – 15 штук;
- Светильники – 1 штуки;
- Стеллажи для хранения натурального фонда – 2 штуки;
- Рамы со стеклом для выставок – 30 штук;

Натурный фонд:

- содержащий: предметы, необходимые в постановках из гипса:

куб, цилиндр, конус, шестигранная призма и пирамида, шар, ваза, розетки симметричные и асимметричные низкого и высокого рельефа, гипсовые маски и головы.

-содержащий: предметы быта различной формы, цвета и фактуры, необходимые в постановках:

в форме четырехгранной призмы (книги, коробки, корзины и т.п.); цилиндрические (бидон, самовар, бутылки и т.д.); конусообразные (кофейник, чайник и т.д.); шарообразные (самовар, горшки, и т.п.); муляжи фруктов

Литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
2. Базазьянц С.Б. Художник, пространство и среда, М., 1983.
3. Голубева О.Л. Основы композиции. М., Изд. Дом «Искусство», 2004.
4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1984.
5. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М., 1982.
6. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для ВУЗов. М., 2009
7. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М., 1994.
8. Фаворский В.А. О художнике, о творчестве, о книге. М., 1966.
9. Фаворский В.А. О рисунке и композиции. Фрунзе, 1966.