

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Баевская районная детская школа искусств Алтайского края»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА»**

**Программа по учебному предмету
«Живопись»**

с.Баево
2017г.

«Одобрено» Методическим советом МБУДО «Баевская ДШИ» « 30 » 08 2017 г.	«Утверждаю» И.о. директора МБУДО «Баевская ДШИ» Т.Ф. Попова 08 2017 г.
---	--



Разработчик – Логовских Елена Сергеевна, преподаватель МБУДО
«Баевская ДШИ»

Пояснительная записка

Данная программа по предмету «Живопись» предлагает содержание двухлетнего курса обучения детей.

Наряду с рисунком и композицией, живопись является одним из ведущих предметов в учебном процессе в детской школе искусств. Основным принципом обучения предмету является нераздельность процесса работы над цветом и формой, т.к. решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы. Концепция программы заключается в последовательном изучении традиционных живописных базовых законов и правил, навыков и умений.

Реалистичное изображение не является зеркальным отражением природы. Живопись обогащает форму, дает возможность художнику отобразить все богатство красок мира.

Цель живописи – создание художественного образа, верно передающего смысл и содержание воссоздаваемого явления.

Живописец передает не абсолютную силу напряжения цвета и тона природы, а лишь относительные, соразмерные природе отношения. При этом в поле зрения живописца находятся не все бесконечно разнообразные подробности и детали изображаемого, а лишь наиболее типичные и характерные.

Обучение живописи – это изучение совокупности способов, приёмов и средств построения живописной формы цветом.

Главная цель обучения – научить правильно воспринимать и передавать цветом форму предмета и характеристики окружающего пространства на плоскости. Единственный метод позволяющий успешно создавать зрительный образ природы – это метод отношений. Учебные постановки желательно выполнять при естественном дневном свете.

Цель программы курса – ознакомить учащихся с видами живописи, основами цветоведения(хроматические и ахроматические цвета, светотеневые и цветовые контрасты, холодные и тёплые цвета), а также дать технические навыки работы с цветовыми отношениями. Ученики должны знать, что такое цветовой тон, светотень, полутона, насыщенность.

Программа обучения предусматривает овладение такими широко применяемыми материалами, как акварель, гуашь.

Метод сравнения является основой для поиска цветовых отношений. Вся картинная плоскость должна находиться в поле зрения юного художника и постоянно преобразовываться, совершенствоваться, дополняться или же исправляться.

Задачей учебной живописи является развитие способностей видеть природу во всем её многообразии и богатстве форм и красок. Необходимо научить детей методике выполнения живописной работы, выработать определённую систему.

На завершающей стадии изображение должно стать целостным: отдельные детали исчезают или подчиняются выразительному целому. Весь курс живописи включает в себя задания с постепенным усложнением. Длительные учебные постановки чередуются с кратковременными, что активизирует процесс обучения.

Учебно-тематический план

3класс

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
1	Беседа о живописных материалах, о живописи. Знакомство с акварелью. Оборудование живописца. Акварельные краски и их свойства. Упражнения.	2
2	Характеристики цвета. Основные и дополнительные, теплые и холодные цвета. Понятие о составе сложных цветов путем смешивания. Упражнения.	2
3	Знакомство с приемами работы акварелью. Тонально-цветовые заливки плоскостей. Растяжки одной краски (от темного к светлому, от насыщенного до малонасыщенного). Упражнения.	2
4	Закрепление приемов работы с акварелью. Лессировки. Оптическое и механическое смешение цвета. Получение из основных цветов составного цвета.	4
5	Этюды с осенних листьев. Отработка приемов работы с акварелью. Заливка, лессировка, мазок. Закрепление понятий «основные», «составные».	8
6	Изображение куба или шара 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.	10
7	Этюд овощей и фруктов (яблоко, хурма, слива и пр.) на нейтральном цветовом фоне. Закрепление навыков работы и понятий «локальный цвет», «рефлекс». Решение собственной и падающей тени в живописи.	6
8	Монохром (гризайль). Натюрморт с гипсовым цилиндром и муляжом овощей или фруктов (баклажан, гранат и пр.); драпировка яркая по цвету, без складок. Понятие контраста, понятие пространства. Лепка формы. Четкие светотеневые отношения. Умение последовательно вести учебную работу	12
9	Натюрморт с белым бидоном на нейтральном цветовом фоне и темной цветной драпировкой (бордовой, темно-зеленой или синей). Изменение локального цвета предмета в зависимости	10

	от окружения	
10	Натюрморт из двух предметов (призматической и цилиндрической формы) на контрастном фоне. Четкие тональные отношения. Влияние среды на предметы. Цветовая гармония. Контрольный натюрморт.	12
	Всего:	68

Содержание предмета.

3 класс.

Задание 1. Беседа о живописи. Виды и жанры живописи. Цвет в живописи. Знакомство с живописными материалами (акварель, гуашь).

Цель: изучение возможностей техники акварели и гуаши.

Задачи: выполнить упражнение на отработку приемов работы акварелью (заливка, мазок, лессировка), изучить свойства белой гуаши.

Материалы: акварель, гуашь.

Задание 2. Понятия «цветовой тон», «светлота», «насыщенность». Ахроматические, хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Теплохолодность в цвете.

Цель: изучение возможностей цвета, его преобразования.

Задачи: умение составлять сложные цвета путем смешения; выполнение упражнений, цветовые растяжки с переходом от теплых до холодных оттенков.

Материалы: акварель.

Задание 3. Знакомство с приемами работы акварелью. Тонально-цветовые заливки плоскостей.

Цель: изучение и закрепление навыков и умений, закрепление знания возможностей и характеристик цвета.

Задачи: растяжка одной краски – от темного к светлому, от насыщенного до малонасыщенного цвета.

Материалы: акварель.

Задание 4. Закрепление приемов работы акварелью. Метод лессировки.

Цель: использование возможностей акварели.

Задачи: освоить методы смешения красок; получить из основных цветовых составные.

Материалы: акварель.

Задание 5. Этюды с осенних листьев (листья крупные, конкретные по форме и цвету).

Цель: использование приемов работы акварелью; умение последовательно вести работу.

Задачи: отработка основных приемов – заливка, лессировка, мазок; закрепление понятий «основной цвет», «составной цвет»; оттенки единого цвета.

Материалы: акварель.

Задание 6. Изображение куба или шара в конкретной цветовой среде. Влияние освещения.

Цель: изучить влияние цветовой среды на предмет; понятие рефлекса; понятие цветовой среды; понятия «свет», «тень на предмете», «падающая тень».

Задачи: выполнить два этюда – один в холодной, другой в теплой среде; изучить изменение цвета в зависимости от фона и освещения: «Холодный натюрморт» - освещение теплое, «Теплый натюрморт» - освещение холодное; закрепление навыков работы гуашью; методичное, грамотное ведение задания, последовательность ведения.

Материалы: гуашь.

Задание 7. Этюд овощей или фруктов (яблоки, хурма, гранат, слива и т.д.). Нейтральный цветовой фон.

Цель: лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений.

Задачи: передать характер цветового тона, локального цвета овощей или фруктов; решение собственной и падающей тени, рефлекса; закрепление навыков и умений работы акварелью.

Материалы: акварель.

Задание 8. Монохром. Гризайль. Натюрморты с гипсовым цилиндром и муляжом (яблоко, гранат или груша и т.д.) на фоне драпировки, контрастной по тону, без складок.

Цель: изучить явление светового контраста; решение его с учетом пространственной среды.

Задачи: выявление в процессе работы формы, объема предмета, введение его в среду, разбор тональных отношений.

Материалы: акварель.

Задание 9. Натюрморт с белым бидоном и двумя драпировками. Одна фоновая – нейтральная по тону и цвету, другая (лежащая на горизонтальной плоскости) – контрастная по цвету и тону (синяя, красная, желтая и т.д.; бордовая, темно-зеленая и т.д.).

Цель: понятие контраста; изучение изменения локального цвета предмета в зависимости от окружения.

Задачи: найти связь между предметом и средой через рефлексы и полутона цвета; закрепление навыков работы гуашью.

Материалы: гуашь.

Задание 10. Контрольный натюрморт. Натюрморт из двух предметов, различных по массе. Один призматической формы, другой конический (корзина, кружка и т.п.). Контрастный цветовой фон, четкие тональные отношения.

Цель: использование в практической работе теоретических знаний.

Задачи: написать натюрморт с учетом цветовых и тональных отношений, влияния цветовой среды; выявить пространство и объем предмета; методически верно вести работу.

Материалы: акварель.

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;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

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.

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

Итоговая аттестация проводится в виде итоговой работы в счет аудиторного времени в 3 классе. Итоговая работа предусматривает живописную работу формата А3, выполненная красками на выбор учащегося (гуашь, акварель, масло.)

Критерии оценки

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;

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

Методическое обеспечение

Формы, методы, приемы работы:

Методики индивидуального поэтапного творческого развития учащихся являются фундаментом всей программы, залогом достижения основной цели всего курса обучения. Системность программы, четкость задач каждого урока позволяют сократить время объяснения нового материала. Большая часть урока освобождается для самостоятельной детской работы и индивидуальной работы учителя с каждым ребенком. Небольшой объём теоретической части состоит из вводной беседы, проводимой в первый год обучения, и кратких бесед перед каждым заданием, когда обучающимся объясняют содержание задания и указывают методы его решения. Беседы должны сопровождаться показом иллюстративного материала: репродукций, материала из методического фонда школы.

Формы проведения занятий могут быть разнообразными, могут включать в себя экскурсии в выставочный зал, музей, городской парк, мастерские художников. Преподаватель вправе изменять некоторые темы по своему усмотрению, исходя из текущих заданий, связанных с конкурсной тематикой. Подведение итогов урока может включать в себя обсуждение результатов работы на данном этапе, экспозицию как текущих, так и окончательных работ. Длительные постановки могут чередоваться с краткосрочными зарисовками этюдами, упражнениями для закрепления или расширения понятий. Практическое домашнее задание, как правило, не задаётся. Но могут быть предложены темы предстоящих композиций для сбора материала и обдумывания художественного замысла. Следует учитывать, что в связи с индивидуальными особенностями учащихся, результативность в усвоении учебного материала может быть различной. Полезными в данном случае могут быть параллельные задания с меньшей степенью сложности. Перед началом каждого занятия педагог кратко формулирует итоги предыдущих занятий и ставит новые задачи. При проведении беседы используются работы учащихся других групп, различные книги и журналы по искусству и необходимой тематике. Ученикам

предлагаются практические и творческие задания разного уровня сложности. Выразительные возможности изобразительных средств изучаются системно и целенаправленно, в доступной возрасту форме, часто носят игровой характер.

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивной, изобразительной, декоративной. Каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему. Художественная деятельность учащихся на уроках находит разнообразные формы выражения. Это изображение на плоскости и в объеме, декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результаты коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). С целью опыта творческого общения в программу вводятся коллективные задания. Коллективное художественное творчество учащихся применимо в оформлении школьных интерьеров. Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. Основными средствами приобщения к художественной культуре являются художественные знания, умения и навыки. Эти средства учащиеся осваивают на всем протяжении обучения.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Методические и учебные пособия, дидактический материал:

- методические разработки отдельных заданий и основных тем по программе для ДХШ и ДШИ;
- библиотечный фонд учебной литературы по живописи, рисунку, композиции, скульптуре, видам декоративно-прикладного искусства, основам изобразительной грамоты, DVD-диски, видеокассеты;
- работы учащихся ДШИ, других учебных заведений, преподавателей по предметам: Рисунок, Живопись, Композиция;
- таблицы с порядком выполнения работы (над натюрмортом, над композицией);
- репродукции работ художников, иллюстрации, фотографии о растительных, природных и животных формах, натурный материал, изделия произведений декоративно-прикладного искусства, живописи, графики;

- таблицы («Цветовой круг», «Пропорции лица и фигуры человека», «Смешения цветов» и др.);

- иллюстрации, репродукции о костюмах, архитектуре, предметах быта;

Оборудование и материалы:

Учебный кабинет оборудованный:

- мольбертами, планшетами, стульями, столами, табуретами для красок;

- подиумами для натуральных постановок, стойками для софитов, софитами, специальными мольбертами для демонстрационных рисунков преподавателей;

Для уроков рисунка, живописи и композиции:

- бумага: «ватман», акварельная, тонированная, цветная, тонкая (писчая), картон, калька, копирка - Ф-А4, А3, А2;

- кисти: круглые, плоские №1-10 (белка, щетина и др.)

- краски акварельные – «Санкт-Петербург»- 24 цвета; гуашь «Мастер – класс», «Гамма» - 12 цветов.

- графические материалы - пастель масляная и сухая, гелевые ручки, тушь чёрная и цветная, перо, карандаши простые разной мягкости, карандаши цветные (акварельные), ластик, мягкие материалы (сангина, уголь, соус);

- палитра, кнопки, канцелярские резак, ножницы, ёмкость для воды, ветошь для промокания кистей.

Литература

1. Алексеев С. Элементарный курс цветоведения. М.- Л., 1939.

2. Беда Г. Цветовые отношения и колорит. Краснодарск, 1967.

3. Беда Г. Живопись. М., 1977.

4. Белютин Э. Начальные сведения о живописи. М., 1955.

5. Иогансон Б. О живописи. М., 1960.

6. Кальнинг А. Акварельная живопись. М., 1960.

7. Лепикаш В. Живопись акварелью.

8. Живопись. М., 1933.

9. Никифоров Б. Живопись. М.- Л., 1948.

10. Порсин Ю. Руководство по работе акварельными красками. Л., 1960.

11. Пучков А., Триселев А. Методика работы над натюрмортом. М., 1982.

12. Редберг Ф. Как научиться писать акварелью. М., 1936.

13. Смирнов Г. Живопись. М., 1975.

14. Сокальникова Н. Основы живописи. Обнинск, 1996.

15. Шегаль Г. Колорит в живописи. М., 1957.

16. Шаронов В. Свет и цвет. М., 1961.

17. О живописи. М., 1959.

18. Живопись. М., 1964.

19. Программа по рисунку, живописи, композиции для ДХШ и ДШИ. М., 1990.

20. Программа по рисунку, живописи, композиции для ДХШ и ДШИ. М., 2002.

21. Программа по рисунку, живописи, композиции для ДХШ и ДШИ. М.,2003.
22. Программа по рисунку, живописи, композиции для ДХШ и ДШИ. М.,2005.
23. Волков Н. Цвет в живописи. М., 1965.
24. Волков Н. Композиция в живописи. М., 1977.
25. Зайцев А. Наука о цвете и живописи. М., 1986.
26. Михайлов А. Искусство акварели: Учебное пособие. М., 1995.
27. Основы живописи/Перевод с нем. СПб., 1994.
28. Паррамон Х., Фреснеч Г. Как писать акварелью/Перевод с исп. СПб., 1995.
29. Фейнберг Л., Грейберг Ю. Секреты живописи старых мастеров.М., 1989.
30. Школа изобразительного искусства. В 10-ти выпусках. Вып. 1.М., 1960.