

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
"Детская художественная школа имени
В.Ф.Стожарова"
от 17 января 2018 года № 3

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ
«ЖИВОПИСЬ»**

**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 1 ГОД
ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 12-16 ЛЕТ**

Москва

2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты освоения программы
3. Распределение часов. Учебное планирование
4. Учебно-тематический план
5. Содержание программы
6. Система и критерии оценок

1. Пояснительная записка

Актуальность программы состоит том, что методика занятий изобразительной деятельностью направлена на всестороннее развитие ребенка, воспитание эстетического вкуса, обучение видению прекрасного в жизни и в искусстве.

Цель программы: знакомство детей с основами изобразительного искусства.

Задачи программы:

- сформировать мотивацию к занятиям по предмету «Живопись»,
- развить наблюдательность, формирование и умения передавать в цвете свое впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности
- научить использовать композиционные возможности изображения: выбирать мотив, формат, организовывать лист и т.д, трактовать предметы и пространства, выделять ритмически выразительные элементы природы и выявить основную цвето-тональную структуру картины; передать состояние и настроение, предвидеть конкретную изобразительную форму будущей работы
- научить приемам выполнения технического рисунка;
- содействовать развитию у детей творческой способности, мелкой моторики, памяти и воображения;
- способствовать воспитанию у детей эстетического вкуса
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Отличительные особенности программы:

Изучать взаимосвязано, что содействует развитию творческих способностей, обучающихся и их эстетическому воспитанию.

Содержание занятий рассматривается с учетом разнообразных связей эстетического восприятия с процессом познания.

Планирование занятий на основе программы строится в соответствии с современными требованиями к занятиям. Предлагается новый принцип идейно-тематического планирования занятий в основе которого лежит идея комплексного подхода к реализации методов и средств воспитательной работы.

Срок реализации учебного предмета «живопись» для детей, поступивших в образовательное учреждение в возрасте – с 12-16 лет, составляет 1 год.

2. Планируемые результаты освоения программы

По окончании курса учащиеся должны знать:

- знать о месте и значении изобразительного искусства в культуре: жизни общества и жизни человека;
- должны иметь представление о многообразии образных языков искусства;
- знать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения;
- знать основные виды и жанры изобразительных искусств; (портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства);
- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, перспектива)
- знать о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа.
- уметь самостоятельно выстроить композицию на заданную тему с натуры, по представлению и по памяти;
- уметь пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, пастель, тушь, сангина, уголь).
- уметь видеть конструктивную форму предмета, владеть навыками плоского и объемного изображения предмета;
- уметь соотносить пропорции, передавать характер предметов, источник освещения, цветовые и тональные отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;
- уметь активно воспринимать произведения искусства и аргументировано понимать изобразительный подход.
 - знать о месте искусства в современном мире;
 - знать о жанрах изобразительного искусства;
 - знать о выдающихся произведениях современного искусства.
 - Применять цвет, тон, линию, пятно, законы перспективы, анатомии, построения предметов для воплощения замысла своего произведения;
 - работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки;
 - вести самостоятельную поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве.
 - Уметь выбрать тему для композиций и воплотить свой замысел в эскиз.
 - Определиться в выборе материала для исполнения задания.

3. Распределение часов

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета «живопись»:

4 часа в неделю (4 занятия в месяц), в год 144 часа (36 занятий)

№	Раздел	Кол-во часов	
1	Основы рисунка	48	
2	Основы живописи	48	
3	Основы композиция	48	
	Всего	144	

4. Учебно-тематический план

№ п.п	Название темы	Содержание занятия	Кол-во занятий	Кол-во часов всего	Кол-во часов теория	Кол-во практика
1.	Вводное занятие	Ознакомление (Цветоведение. Теория цветового круга) Простейший натюрморт из 2-х предметов.	1	4	1	3
2.	Основы рисунка	Упражнения на установку точности глазомера, построение круга. Значение линии в рисунке и определение пропорций в натюрморте.	1	4	1	3
3.	Основы композиции	Основы композиции спортивная тема.	1	4	1	3
4.	Основы живописи	Натюрморт из 2-геометрических фигур (цилиндр, конус) принципы построения с учетом светотени.	1	4	1	3
5.	Рисунок и его основы построения	Принципы построения геометрических фигур.2.Композиционное решение в пространстве с учётом пропорций и светотени 3.Живописное решение Завершающий	1	4	1	3

		этап.				
6.	Основы композиции	Основные правила золотого сечения, разнообразие форм. Тема «отдых», «лето».	1	4	1	3
7.	Основы живописи	Натюрморт из 2-х предметов в горячей гамме. Акварель.	1	4	1	3
8.	Рисунок. Шар или предмет шаровидной формы	Построение. Тоновое решение, штрих по форме предмета.	1	4	1	3
9.	Композиция на тему «Семья»	Несколько композиционных разработок в малом формате листа.	1	4	1	3
10.	Основы живописи	Построение на плоскости листа натюрморта из 2-х предметов один из которых цилиндрической формы и живопись в холодной гамме (материал гуашь).	1	4	1	3
11.	Основы рисунка	Куб и предмет шаровидной формы (построение).	1	4	1	3
12.	Основы композиции	Тема: «Семья» выбор удачного эскиза и перенос его на большой формат.	1	4	1	3
13.	Основы живописи	Натюрморт из 3-х предметов построение и цветовое решения. Красочный материал акварель, гуашь на выбор.	1	4	1	3
14.	Основы рисунка	Натюрморт тоновое решение с учетом перспективы.	1	4	1	3
15.	Композиция на тему: «Праздник»	Разработка эскизов на маленьком формате и перенос лучшего варианта на формат А-4.	1	4	1	3
16.	Основы живописи	Компоновка предметов с учетом пропорций в формате листа построение предметов на	1	4	1	3

		плоскости и живописное решение. Живописный натюрморт с использованием овощей или фруктов и одним предметом цилиндрической формы исполнение акварелью.				
17.	Основы рисунка	конструктивное построение и легкая светотень натюрморта из трех предметов, один из которых конус.	1	4	1	3
18.	Основы композиции на тему «Праздник»	Композиция: цветовое решение с учётом пространственного восприятия.	1	4	1	3
19.	Основы живописи	Декоративный натюрморт с цветами на светлом фоне.	1	4	1	3
20.	Основы Рисунка «гризаль»	Построение натюрморта из 2-х предметов один из них геометрической формы. Тоновое решение красочным материалом.	1	4	1	3
21.	Основы композиции. Тема: «животный мир»	Изучение животных, птиц, флоры и фауны.	1	4	1	3
22.	Живопись	Натюрморт с чучелом птицы или животного (построение).	1	4	1	3
23.	Основы графики. Тушь. Натюрморт из 2-х предметов один из них геометрической формы.	Теория и особенности этого материала. Особенности этого материала с использованием мелованной бумаги.	1	4	1	3
24.	Декоративная композиция на тему: «мой город»	компоновка разных эскизных вариантов малом формате. Выбор лучшего формата Построения конструктивного типа на А-	1	4	1	3

		3 (гуашь: красочный материал) .				
25.	Основы живописи	Натюрморт с чучелом птицы или животного живописное решение.	1	4	1	3
26.	Основы рисунка	Натюрморт с птицей или животным (чучело).	1	4	1	3
27.	Декоративная композиция завершающий этап	Цветовое решение гуашью.	1	4	1	3
28.	Основы живописи	Натюрморт из 3-х предметов на темном фоне светлые предметы.	1	4	1	3
29.	Основы рисунка: Бытовой натюрморт	Натюрморт из бытовой утвари. Конструктивное построение и разбор по ритмом, пропорциям.	1	4	1	3
30.	Основы композиции. Композиционное решение на заданную тему с использованием орнамента (декоративное решение). «СКАЗКА, БЫЛИНЫ» или «Историческая» тема	Теория. Разработка эскизов персонально с каждым учащимся. Выполнение поисковых эскизов и поиск формата для данной темы.	1	4	1	3
31.	Основы живописи	Натюрморт с кубом и 2 предмета бытовой формы близких к геометрическим пропорциям.	1	4	1	3
32.	Основы рисунка	Чайный натюрморт с хлебными изделиями и двумя предметами.	1	4	1	3
33.	Композиция «Сказки и былины»	выбор одного из вариантов и перенос его на исход. Живописное решение (водными красками).	1	4	1	3

		Завершающий этапный формат.				
34.	Основы живописи	Натюрморт с весенними цветами и фрукты сферической формы	1	4	1	3
35.	Итоговый Рисунок из трех предметов два из них предметы быта и фрукт сферической формы	Композиционное размещение предметов в формате и ритмический поиск в постановке предметов Конструктивное построение.	1	4	1	3
36.	Просмотр работ созданных за курс обучения, работа над ошибками с каждым индивидуально и повторение пройденного.	Проверка уровня каждого учащегося и обсуждение работ в целях определения их качества, творческого роста.	1	4	1	3
Всего по УТП			36	144	36	108
Итого:			36	144	36	108

5. Содержание программы

Раздел 1. Цветовой круг.

Деления цветов на основные и дополнительные, на теплые и холодные. Как им пользоваться в живописном решении, значение освещения, колорита, тона. Воздушная среда. Разница между тоном и цветом в учебной постановке. Домашнее задание (Наброски из окна городских улиц. Пейзажей на состоянии).

Раздел 2. Линия и построение в Рисунке.

Учебные упражнения на постановку руки и точность глаза. Значение линии в пластическом решении того или иного произведения, тоне и конструктивном построении предметов на плоскости. Построение сферических предметов, цилиндрических и других геометрических форм с учетом пропорций. Значение эллипса в построении.

Значение композиции в организации рисунка и влиянии ее на равновесие и восприятие любого произведения, в каком угодно жанре. Обзорный рассказ о

композиции как о предмете. Значение поисковых эскизов и положительное влияние на композицию. Упражнения по восприятию. Эскизы к композиции. Монохромная композиция, задачи: минимальными средствами добиться максимальной выразительности, почувствовать тон, выполнение эскизов (линейные, тональные, цветовые). Работа с форматом, рисунок, подмалевок, главное и второстепенное, силуэт. Работа на формате.

Раздел 3. Основы живописи.

Поэтапная работы на формате - композиционное решение, конструктивное построение, передача цвето-тональных отношений, силуэт, сближенные цвета, контрастные цвета, теплая и холодная гамма.

Раздел 4. Основы Композиции.

Эскизы к композиции. Правильная компоновка в листе, композиционный центр, главное и второстепенное, силуэт, особая роль освещения. Выполнение эскизов (линейные тональные, цветовые) Работа с форматом, рисунок, подмалевок, взаимодействие темного и светлого, линейная и воздушная перспектива, линия горизонта, силуэт, цвет и тон. Работа на формате, живопись, цельность картины, передача цвето-тональных отношений. Умение грамотно скомпоновать группы людей, найти образы и характеры персонажей. Знание основ анатомии.

Раздел 5. Основы рисунка

Композиционное решение предметов на плоскости листа, расположение предметов с учетом пропорции и ритмических градаций. Работа в формате конструктивный рисунок, взаимодействие темного и светлого, силуэт, а также деление теней на падающие и собственные. Походу освоения программы от простого к сложному с каждым новым заданием задача усложняется за счет более сложных предметов и их количества.

.Раздел 6. Утверждение темы работы по композиции.

Эскизы к композиции. добиться максимальной выразительности, почувствовать тон, выполнение эскизов (линейные, тональные, цветовые) Работа с форматом, главное и второстепенное, силуэт.

Раздел 7. Работа на формате.

Создание имприматуры, подмалевок, поэтапное ведение работы. Работа на формате. Итоговая работа, поиск своего изобразительного языка, применение всех ранее пройденных принципов композиции, рисунка, живописи.

Раздел 8. Завершающий этап работ над дипломным проектом.

Анализ пройденных заданий и их выполнение. Итоговые постановки по рисунку, живописи и композиции.

а) Рисунок - натюрморт в графическом исполнении из трёх предметов конструктивное построение и тональное решение.

б) Живопись - натюрморт из трех предметов простой формы конструктивное построение и живописное решение с учетом колористической гаммы.

в) Композиция на свободную тему с поисковыми эскизами от предыдущих заданий с использованием натюрмортов.

Раздел 9. Подведение итогов

Просмотр работ. Подведение итогов и общий анализ роста учащихся по результатам их выполнения. Итоговая педагогическая диагностика.

Самостоятельная работа на дом.

Самостоятельная работа в поиске темы и материалов для выполнения основной работы в классе. Эскизы тональные, цветовые. Упражнения на развитие пространственного решения.

6. Система и критерии оценки

Для отличной оценки – наличие основных знаний предмета в объеме программы; свободное применение теоретических знаний при решении практических задач.

Практические задания (аудиторные и самостоятельные) выполнены в объеме 85-100 процентов, в соответствии с поставленными учебными задачами на хорошем уровне:

найдено целостное композиционное и колористическое решение в рамках заданного формата; грамотно сделан подготовительный рисунок;

правильно переданы объемно-пространственные характеристики объектов;

показано свободное владение исполнительскими навыками работы различными материалами и инструментами в техниках живописи акварелью и гуашью.

Для хорошей оценки – те же требования, однако:

А) знания в области теории живописи имеют устойчивый характер, но не по всем разделам; практические задания выполнены в соответствии с поставленными учебными задачами на хорошем уровне, но не в полном объеме (55-80 процентов);

Б) в знаниях в области теории живописи нет глубины; практические задания выполнены в объеме 80-100 процентов, но в них наличествуют недостатки непринципиального характера:

нет четко структурированной композиции в формате листа;

неточности в предварительном рисунке;

не достаточно выявлены пространственные планы и форма предметов;

нет колористического единства;

исполнительская техника не соответствует высокому уровню.

Для удовлетворительной оценки – соответствие общим требованиям, однако:

А) знания в области теории и методологии живописи носят устойчивый характер по отдельным разделам; практические задания выполнены на среднем уровне, но в объеме 30-55 процентов;

Б) знания в области теории живописи носят фрагментарный характер; практические задания выполнены в объеме 80-100 процентов на уровне среднем и ниже среднего;

в работе есть существенные недостатки: в композиции нет целостности (не выделено главное, нет подчинения второстепенных элементов), в подготовительном рисунке – ошибки в построении предметов, изображаемая форма и пространственные планы не выражены, в живописи не взяты цветовые и тональные отношения, навыки работы в живописных техниках акварели и гуаши ниже допустимого уровня.

Неудовлетворительная оценка ставится:

А) при объеме выполненных практических работ на низком уровне, менее 25-30 процентов;

Б) навыки работы с художественными материалами и инструментами отсутствуют (при любом объеме работ).

Методическое обеспечение учебного процесса

Данный раздел содержит методические рекомендации педагогическим работникам: обоснование методов организации учебного процесса, самостоятельной работы обучающихся, способов достижения необходимого результата и др.

Методические рекомендации по организации преподавания дисциплины для преподавателей:

Для реализации программы преподавателям следует использовать следующие методы обучения:

1. вербальный (словесный) - лекции, установочные беседы, объяснения по ходу работы, консультации, рекомендации;

2. наглядный - демонстрация пособий, таблиц, репродукций, работ из методического фонда;

3. практический – живопись с натуры, выполнение работ различной длительности на решение учебных задач;

4. исследовательский (креативный) - поиск образного решения, композиции, разработке эскизов, сбор подготовительного материала по теме, работа по памяти и представлению на решение творческих задач.

Лекции по живописи служат теоретической подготовкой к практическим занятиям. В вводной лекции раскрываются основные закономерности восприятия цвета, его свойств и построения живописного изображения, сообщаются сведения из области живописи водными красками (гуашью и акварелью) и методики работы над учебными заданиями. Материал лекции конкретизируется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания и в процессе выполнения практических работ.

Лекции и дополнительные объяснения следует сопровождать демонстрацией методических наглядных пособий, лучших учебных работ из методического фонда школы, а также репродукций с произведений мастеров живописи. Изучение опыта мастеров живописи целесообразно проводить в музеях, закрепляя теорию практическими заданиями по копированию с репродукций.

Основу приобретения живописного мастерства составляет практическая деятельность обучающихся. Она строится на принципе единства теории и практики. В практических упражнениях особое внимание следует обратить на изучение методов передачи пространства и формы средствами живописи (лепка формы цветом). Практические задания сменяются по нарастающей степени сложности поставленных учебных и творческих задач.

Ведущим творческим методом изобразительного искусства является живопись с натуры, поэтому центральное место в учебно-воспитательном процессе отводится учебным натурным постановкам. Постановки должны быть ограничены рамками конкретного задания с определенным уровнем сложности, разнообразными по тематическому содержанию, по учебным и творческим задачам, грамотными по композиции, способствовать развитию художественного вкуса и эстетическому воспитанию.

На занятиях по основам живописи внимание обучающихся следует обращать на методическую последовательность выполнения учебного задания. Визуальное восприятие необходимо для определения эстетических качеств постановки, красоты форм и цветовых характеристик изображаемых объектов, поиска цветовой гармонии между отдельными частями.

Система практических упражнений включает задания, выполняемые в более короткие сроки: за один-два сеанса. Это краткосрочные этюды и наброски кистью методом *alla prima*. Кратковременный этюд требует лаконичности и точности.

Любое учебное задание следует выполнять в соответствии с методикой и технологией живописи, поэтому преподаватель должен направить внимание обучающихся на последовательность выполнения работы, объяснить отличие живописного этюда от длительной постановки; в процессе обучения новым

живописным техникам следить за наличием у обучающихся необходимых качественных материалов и инструментов, технологически грамотным их применением.

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для обучающихся:

Курс обучения живописи состоит из выполнения как аудиторных, так и самостоятельных работ обучающихся.

Аудиторные работы, их тематика и сроки проведения занятий определяются календарным планом и расписанием. Аудиторные работы представляют собой комплекс краткосрочных заданий различного уровня сложности. Как правило, новая тема раскрывается постепенно, от краткосрочных заданий к длительной постановке.

Учебно-методическая литература:

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М., 2002.
2. Алехин А.Д. Когда начинается художник. М. Просвещение, 1969
3. Неменский Б. Мудрость красоты. ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1987.
4. Рисунок фигуры человека. Техника и материалы. Под. ред. Г. ЭЛБЕРТА. М.. 1998
5. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент-М. Галарат, 1998.
6. Лободина В.С. «Как развить способности ребенка». Спб. Питер, 1997.
4. В.С. Шаров «Академическое обучение Изобразительному Искусству». (Рисунок, Живопись, Станковая композиция). Эксмо Москва 2014

Материально-техническое обеспечение

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. Материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам и требованиям охраны труда и здоровья. ОУ соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. Для реализации программы по предмету «Живопись» минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий, выставочный зал. Помещения для занятий достаточно просторны и освещены согласно нормам СанПин. Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Живопись», оснащены учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. Школьная мебель соответствует нормам. В ОУ созданы условия для содержания, своевременного обслуживания (ремонта) мольбертов, стульев, натюрмортных столов и подиумов. Оборудование учебных кабинетов по

живописи соответствует требованиям и позволяет реализовывать заявленную общеразвивающую программу по учебному предмету «Живопись». Отделение изобразительного искусства в полном объеме для ведения учебного предмета «Живопись» укомплектовано натюрмортным и методическим фондом. Для постановок тематических заданий используется натюрмортный фонд (керамика, муляжи, предметы быта) и фонд гипсовых форм и слепков (геометрические тела, розетки, части лица, головы, маски). Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной, учебно-методической литературой, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. Все материалы систематизированы.