

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова»**

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа в области
изобразительного искусства
«Живопись»**

Дудинка, 2018

<p>Одобрена Педагогическим советом МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова» « 05 09 2018 г. Протокол № 78 от 05.09.2018</p>	<p>Утверждаю: Директор МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова» Н. Г. Ямщикова « 05 09 2018 г.</p>
--	--

Составитель:

преподаватель художественного отделения МБУ ДО «ДШИ»

Н. В. Кольман

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЖИВОПИСЬ

Данная программа по предмету «Живопись» предлагает содержание четырёхлетнего курса обучения детей, поступающих в 1 класс ДШИ в возрасте 10-12 лет.

Наряду с рисунком и композицией, живопись является одним из ведущих предметов в учебном процессе в ДШИ.

Живопись – это душа реалистического изображения, это рисунок, но рисунок цветом. Слово «живопись» образовано от слов «живо» и «писать». Живопись воплощает образы действительности в их красочном богатстве и блеске с помощью красок.

Основным принципом обучения предмету является нераздельность процесса работы над цветом и формой, так как решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы.

В процессе обучения ученик должен научиться видеть и передавать цветовые отношения сначала в их простейшем локальном состоянии на плоских формах, затем – на простых цветовых, с учётом тёплых и холодных цветов, далее на более сложных формах и с более сложными цветовыми отношениями и рефлексамии, и, наконец, – в условиях пространственной воздушной среды.

Цели преподавания дисциплины:

- Развитие художественного вкуса и творческого отношения к рисованию.
- Формирование навыков и умений в работе с красками.
- Формирование умений и навыков в передаче пространства и формы цветом.

Задачи курса:

- Научить видеть, понимать и изображать трёхмерную форму предмета посредством цвета.
- Развивать творческие способности.
- Познакомить со средствами и научить приёмам живописи.
- Выработать умение вести работу последовательно.
- Научить правильно видеть цветовые отношения (цвет предмета).

- Подготовить ученика для поступления в специальные учебные заведения.

Учебные задания даются в порядке постепенного усложнения задач (от простых упражнений к сложным).

Сложность задания определяется поставленной задачей. Учебный процесс надо строить на чередовании коротких и длинных учебных заданий.

В основном все задачи по живописи реализуются через натюрморт (1-2 и более предметов).

Поэтому к натюрмортам особое требование. Они должны быть разнообразны по композиции, по смысловой нагрузке, по цветовой гамме, контрасту и т.д. сам натюрморт должен быть поставлен так, чтобы цветовые задачи были ясны учащимся. Все натюрморты должны быть жизненными, интересными, оригинальными, близки детям, производить на них глубокое эмоциональное впечатление.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Первый год обучения

В первом классе необходимо дать сумму профессиональных знаний о предмете. В процессе обучения учащийся должен получить основные сведения по цветоведению, приобрести начальные знания по теории живописной грамоты, овладеть различными видами техники работы с гуашью и акварелью.

Учащиеся получают основные навыки работы на простых примерах, знакомятся с постоянным принципом обучения живописи – неразрывность процесса работы над цветом и формой.

Для успешного выполнения учебных задач в содержание заданий по живописи в первом классе входит рисование с натуры, по памяти, по воображению простых по очертанию и строению предметов, наброски с фигуры человека, выполнение зарисовок с животных, птиц, рыб (живых или чучел).

Особое внимание стоит уделять характеру постановок. Каждая постановка должна содержать определённые учебные задачи, давать конкретные теоретические знания, практические навыки и методические установки.

Основные задачи:

- Познакомить с красками, правилами и приёмами смешивания.

- Формировать умение работать кистью.
- Уделять большое внимание совершенствованию умения свободно, непринуждённо работать кистью.
- Учить работать большими цветовыми отношениями.
- Формировать умение компоновать на листе бумаги изображаемые предметы, сравнивать их с натурой.
- Научить учащихся пользоваться фактурой, разнообразя её в зависимости от изображаемых предметов.
- Дать понятие о цветовом единстве и гармонии. Формировать умение выполнять наброски цветом.
- Развивать умение рисовать по памяти и воображению.
- Дать понятие о тёплых и холодных красках.

Второй год обучения

Во втором классе углубляются знания и навыки, полученные в первом классе. Происходит дальнейшее понимание профессиональной живописной грамоты, развивается способность видеть и изображать форму во всем многообразии её цветосветовых отношениях, воспитывается художественный вкус.

В этом классе происходит знакомство с изображением объёмной формой предмета в живописи.

Серьёзное внимание следует уделять характеру натуральных постановок. Каждая постановка должна иметь определённые учебные задачи. Усложнение этих задач должно идти по линии не увеличения количества предметов, а усложнения целевой методической установки.

Основные задачи:

- Закрепить навыки работы гуашью и акварелью.
- Формировать умения и навыки работы с акварелью, техническими особенностями этого материала.
- Развивать умение анализировать изображаемые предметы, сравнивать свой рисунок с натурой.
- Формировать умение передавать в работах свет, полутон, блик, рефлекс.
- Дать понятие тоновых и цветовых отношений.
- Учить работать кистью по бумаге.
- Воспитывать эмоциональное отношение к работе.

Третий год обучения

В третьем классе продолжаем изучать основы профессиональной живописной грамоты.

Развиваем умения и навыки в передаче цветовых отношений, светотени, пространства, гаммы и колорита. Синтез всех этих задач является самым необходимым и важным условием полноценного изображения.

Вопросы связи рисунка и цвета. Передача пространства, объёма, материала должны рассматриваться на занятиях в совокупности, в постоянном и прямом взаимодействии.

Серьёзное внимание следует уделять характеру натуральных постановок. Каждая постановка должна иметь определённые учебные задачи. Усложнение этих задач должно идти по линии не увеличения количества предметов, а усложнения целевой методической установки.

Основные задачи:

- Продолжать формировать навыки работы кистью.
- Расширить понятие о цвете, смешении красок, цветовых отношениях, цветовом единстве, гармонии.
- Формировать умение лепить форму предметов цветом.
- Формировать умение и навыки в работе с акварелью.
- Закрепить навыки работы с гуашью.
- Учить видеть цветное богатство окружающего мира, связь цвета и формы изображаемого предмета.
- Выработать умение анализировать и сравнивать форму, цвет изображаемых предметов с натурой.
- Воспитывать эмоциональное отношение к работе.

Четвёртый год обучения

В четвёртом классе закрепляются и развиваются знания и умения в изучении формы предмета и его конструкции, перспективы, работы светотенью и тоном. Основным заданием этого года является натюрморт (как синтез задач).

Повышаются требования в вопросах формы, колорита, цвета, освещения.

Следует большое внимание уделять моделировке формы предмета цветом. Учить правильно брать соотношения света, тени, полутона, рефлекса, всё время сравнивая их друг с другом.

Разрабатывая детали, нельзя забывать об их роли в целом.

Совершенствовать технические приёмы работы акварелью и гуашью.

В процессе работы над длительной постановкой особое значение имеет последовательность ведения работы. Надо требовать от ученика варианты композиционного и цветового решения натюрморта.

Характер постановок определяется целями задания. Работа над натюрмортом является наиболее важной и ответственной, т. к. именно в изучении цветового богатства натюрморта познаются законы живописи. Надо подбирать для натюрмортов выразительные по форме и цвету предметы.

Для успешного выполнения учебных задач в содержание заданий входят рисунки натюрмортов из предметов быта, гипсовые розетки, зарисовки фигуры человека.

Особое внимание надо уделять графическим материалам. Их разнообразие ведёт к повышению интереса и творческой активности ученика.

Обязательно повторять упражнения с разными графическими материалами.

Основные задачи:

- Закрепить навыки и умения в передаче формы предметов цветом.
- Изучать технические приёмы работы кистью.
- Продолжать знакомить с законами цветоведения.
- Научить различать значительное количество оттенков каждого цвета, чётко определяя степень холодности и теплоты цвета.
- Закреплять умение анализировать форму, конструкцию, цвет изображаемых предметов.
- Формировать навыки организации листа, композиции натюрморта.
- Передавать в рисунке объём и пространственное положение предметов на основе их конструктивного строения и законов линейной и воздушной перспективы.
- Самостоятельно применять в процессе рисования закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, законы линейной и воздушной перспективы, светотени, закономерности пространственных отношений предметов, композиции.
- Анализировать изображаемые предметы, понимать их конструктивные особенности, перспективное сокращение.
- Знать основные законы линейной и воздушной перспективы.
- Различать этапы построения рисунка.
- Уметь вести рисунок от общего к частному.

- Передавать конструкцию, детали предмета.
- Владеть различными приёмами работы графическими материалами (закреплять их в графических упражнениях).
- Уметь видеть красоту в предметах, передавать в рисунках своё эмоциональное отношение.
- Подготовить учащихся к поступлению в средние специальные учебные заведения.

Структура курса

Количество часов по годам				
1 год	2 год	3 год	4 год	Итого
102	102	102	102	408

Рабочий план курса

1 класс

1 полугодие

№	Тема	Цели и задачи	Кол-во часов	Материалы
1	Знакомство с предметом «Живопись». Знакомство с инструментами и материалами. Растяжки тоновые и цветные по горизонтали и вертикали.	Сообщение теоретических сведений из материаловедения чередуются сообщением сведений из изоцветоведения. Выполняются упражнения на заливки и растяжки цвета.	3	Акварель, бумага А4.

2	<p>Основные характеристики цвета.</p> <p>3 основных цвета.</p> <p>Спектр. Цветовой круг.</p>	<p>Задание на изучение цвета.</p> <p>Изображение цветового спектра путём смешивания основных цветов.</p>	6	Бумага А3, гуашь.
3	<p>Изображение плоских предметов (листья растений).</p> <p>Упражнения по вливанию цвета в цвет.</p>	<p>Обработка приёма вливания цвета в цвет. Работа по сырому.</p>	3	Акварель, бумага А4.
4	<p>Цветовое взаимодействие.</p> <p>Постановка из 3-4-х драпировок.</p>	<p>Выяснение изменения цвета предмета от окружающей среды. Способ перенесения цветового влажного мазка с одного локального пятна на другое.</p>	6	Акварель, бумага А3.
5	<p>Натюрморт, составленный из предыдущих драпировок и одного сосуда.</p>	<p>Цветовое взаимовлияние.</p> <p>Упражнение на взаимовлияние. Выяснение изменения цвета предмета от окружающей среды. Постепенный переход от плоского изображения к объёмному. Приём влажного мазка.</p>	6	Акварель, бумага А3.
6	<p>Натюрморт, составленный из гранённых цилиндрических форм (термос, кружка) при боковом освещении.</p>	<p>Знакомство с основными элементами световой тени на предметах цилиндрической формы (свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая).</p>	6	Бумага А3, гуашь.
7	<p>Распределение светотени на шаре.</p>	<p>Знакомство с основными элементами цветовой светотени на шаре (блик, свет, по-</p>	6	Акварель, бумага А3.

		лутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая). Фон выбирается контрастный по отношению к цвету шара.		
8	Постановка из 2-х предметов на цветном фоне (круглый горшочек и яблоко) при боковой подсветке.	Попытка с натуры передать объём предмета. Цветовой рефлекс. Понятие о цветовых отношениях. Работа с палитрой.	6	Акварель, бумага А3.
9	Натюрморт из 2-3-х предметов на цветном фоне. Понятие о цветовом рефлексе.	Попытка передать изменение предмета от окружающей среды. Тёплое освещение (холодные тени).	6	Акварель, бумага А3.

Итого: 48 часов.

2 полугодие

№	Тема	Цели и задачи	Кол-во часов	Материалы
1	Натюрморт из 2-3-х предметов. Ограниченная цветовая палитра. Выполнять тремя красками (белая, чёрная и третий цвет на выбор).	Передача формы предметов с передачей пространства. Поиск тончайших цветовых оттенков цветов. Фактура, мазок, направление, размер и форма мазка.	6	Гуашь, бумага А3.
2	Несложный контрастный натюрморт. Выполнить в мозаичной манере.	Разбить все формы на плоскости их покрывающие. Проанализировать изменение цвета плоскостей в зависимости от поворота, удалённости от источника света и	9	Акварель, бумага А3.

		цвета окружающей среды.		
3	Натюрморт из 2-х гладкоокрашенных предметов на пёстром фоне (ваза и яблоко).	Уметь расфокусированно смотреть на натуру. Увидеть пёстрый фон через предметы. Уметь обобщать несущественное ради выделение главного.	6	Гуашь, бумага А3.
4	Натюрморт из 2-х предметов на контрастном фоне.	Знакомство с приёмом работы по-сырому. Вливание цвета в цвет.	6	Акварель, бумага А3.
5	Наброски цветом фигуры человека.	Работа на пятно. Предварительно первые наброски выполняются карандашом и более длительное время. Затем время сокращается до 5-7 минут. После наброски делаются цветом без предварительного рисунка.	6	Акварель, бумага А4.
6	Постановка из 3-4-х предметов нейтральной окраски на нейтральном фоне при тёплом (боковом) освещении.	Передача объёма предметов с передачей теплохолодности.	6	Акварель, бумага А3.
7	Постановка из 3-4-х предметов более сложной формы на контрастном фоне.	Цветовая гармония. Теплохолодность. Пространство. Закрепление ранее полученных знаний.	9	Акварель, бумага А3.
8	Итоговая постановка.	Проверка приобретённых знаний, умений и навыков.	6	Акварель, бумага А3.

Итого: 54 часа.

2 класс
1 полугодие

№	Тема	Цели и задачи	Кол-во часов	Материалы
1	<p>Постановка из 3-х предметов с ясно выраженным цветом (фрукты, овощи, посуда) на нейтральном фоне. Используются не пёстрые драпировки. Боковая подсветка.</p>	<p><i>Цель:</i> Цветовая характеристика предметов и их связь с окружающей средой. Поиск композиции, работа над рисунком под живопись. Поиск больших цветовых отношений. Продолжение работы в цвете. Уточнение деталей. Обобщения. Подведение итогов. Обсуждение.</p>	6	Акварель, бумага А3.
2	<p>Постановка из 3-4-х предметов на цветном фоне. Используются однотонные драпировки. Наглядные пособия: работы мастеров (Машков, Кончаловский, Стожаров), работы учащихся школы.</p>	<p><i>Цель:</i> передать цветовую характеристику предметов. Цветовое взаимодействие, пространство. Рисунок эскиза, поиск композиции, цветовое решение эскиза. Начало работы на формате. Первые цветовые прокладки. Поиск цветовых отношений. Продолжение работы над деталями. Прописка главного в работе.</p>	12	Акварель, бумага А3.
3	<p>Декоративный натюрморт из игрушек и декоративных тканей. Техника – гуашь. Колорит ограничен 4-5 цветами.</p>	<p>Организация цветового пространства. Равновесие и гармония цвета. Поиск динамической композиции. Составление колеров.</p>	12	Гуашь, бумага А3.

4	Постановка на цветном фоне 4-5 предметов.	Передача пространства (объёма предметов), цветовых рефлексов. Поиск композиции и формата листа.	9	Акварель, бумага А3.
5	Постановка из нескольких предметов, более сложных по форме, на цветном фоне. Показываются работы учащихся школы.	Передача характера предметов и их цветовых отношений. Поиск композиции и формата листа.	9	Акварель, бумага А3.

Итого: 48 часов.

2 полугодие

№	Тема	Цели и задачи	Кол-во часов	Материалы
1	Постановка из предметов, близких по цвету. В тёплой цветовой гамме. Показываются работы учащихся школы из фонда.	Натюрморт в тёплой цветовой гамме. Поиск оттенков одного и того же цвета, разных по тону, теплостудности и насыщенности. Поиск композиции на заданном формате. Передача общих цветовых отношений. Работа над деталями. Синтез и анализ этюда.	9	Акварель, бумага А3.
2	Постановка из предметов, близких по цвету. В холодной цветовой гамме. Показываются работы учащихся из фонда	Продолжение предыдущего задания, но в холодной цветовой гамме. Поиск оттенков одного и того же цвета, разных по тону, теплостудности и насыщенности. Поиск композиции на заданном формате. Передача	9	Акварель, бумага А3.

	школы.	общих цветовых отношений. Работа над деталями. Синтез и анализ этюда.		
3	Постановка из 3-4-х предметов, различных по материалу. Показываются лучшие работы учащихся ДШИ.	Передача формы одним цветом (монохром). Возможный цвет – сиена, умбра. Поиск композиции. Поиск тоновых отношений.	9	Акварель, бумага А3.
4	Постановка из нескольких различных по материалу предметов (дерево, металл, стекло, керамика).	Передача материальности, фактуры. Поиск композиции в эскизах. Поиск больших цветовых отношений.	9	Акварель, бумага А3.
5	Наброски цветом фигуры человека.	Передача пропорций фигуры человека. Компонировка фигуры в листе. Передача световых отношений.	6 часов в течение полугодия.	Акварель, бумага А4.
6	Итоговая постановка, суммирующая полученные знания. 3-4 предмета, 3-4 драпировки, сближенная цветовая гамма.	Требования: единая цветовая гамма, светотеневая моделировка формы. Передача пространства цветом. Теплохолодность, цельность листа. Техничность выполнения этюда.	12	Акварель, бумага А3.

Итого: 54 часа.

3 класс
1 полугодие

№	Тема	Цели и задачи	Кол-во часов	Материалы
1	Постановка из живых цветов. Используется техника по-сырому. В качестве наглядных пособий можно показать репродукции Фонвизина, работы учащихся школы.	Требования: выявить характер букета, оригинальную композицию, передать цветовую гармонию. Знакомство и углубление знаний о различных приёмах работы акварелью, применение их на практике. Рисунок под живопись, работа по-сырому.	6	Акварель, бумага А3.
2	Натюрморт с веткой рябины.	Выделение главного, режиссура процесса работы, мера обобщения и детализации в работе. Работа по-сырому.	6	Акварель, бумага А3.
3	Наброски цветом фигуры человека.	Минимум средств, максимум выразительности. Передача теплохолодности.	6 часов в течение полугодия.	Акварель, бумага А3.
4	Натюрморт, составленный из нескольких предметов, различных по окраске и форме, на нейтральном фоне.	Передача тональных и цветовых отношений (боковая подсветка).	9	Акварель, бумага А3.
5	Краткосрочные этюды с чучелом птицы.	Передача выразительности характера и цвета птицы. Приём а-ля прима. Этюды вороны в разных поворотах на фоне разных по цвету дра-	2 этюда по 6 часов.	Акварель, бумага А3.

		пировок. Этуд чайки в разных ракурсах на светлом и тёмном фонах.		
6	Постановка из нескольких предметов, разных по материалу (дерево, стекло). Показ репродукций Машкова, Кончаловского.	Передача фактуры предмета (материальности). Условная передача пространства. Синтез обобщения.	9	Акварель, бумага А3.

Итого: 48 часов.

2 полугодие

№	Тема	Цели и задачи	Кол-во часов	Материалы
1	Декоративный натюрморт (плоскостное решение). Работа гуашью, колерами в 4-5 цветов.	Дать понятие о цветовом равновесии, о динамике в композиции. Передать эмоциональное состояние и цельность. Работа над эскизом композиции. Равновесие каждого цвета.	12	Гуашь, бумага до А2.
2	Постановка из предметов, сближенных по окраске.	Передача колорита, поиск богатства цветовых оттенков. Выразительность и целостность композиции. Закрепление знаний по цветоведению. Передача сближенной цветовой гаммы. Построение цветовых отношений.	2 задания по 12 часов	Акварель, бумага А3.
3	Наброски цветом фигуры человека.	Продолжение изучения фигуры человека. Передача теплохолодности, осве-	6 часов в течение полугодия.	Акварель, бумага А4.

		щения.		
4	Постановка с введением чучела птицы и узорной драпировки.	Суммирование накопленных знаний и умений. Выполнение в технике акварели.	12	Акварель, бумага до А2.

Итого: 54 часа.

4 класс
1 полугодие

№	Тема	Цели и задачи	Кол-во часов	Материалы
1	Этюд растения.	Повторение технических приёмов акварели. По-сырому. Выполнение выразительной композиции в быстром этюде.	6	Акварель, бумага А3.
2	Наброски цветом фигуры человека.	Передача характера, пропорций фигуры человека. Более детальная проработка.	9 часов в течение полугодия.	Акварель, бумага А3.
3	Постановка из цветов, овощей, фруктов. используются работы Фонвизина (репродукции) для показывания вливания цвета в цвет. В качестве наглядных пособий могут быть использованы работы учащихся из фондов ДШИ.	Повторение технических приёмов акварели, цельность, колористическое единство работы, декоративность решения. Упражнение по-сырому. Вливание цвета в цвет. Поиск оптимального решения обобщённой формы цветка. Поиск композиционного решения натюрморта.	12	Акварель, бумага до А2.
4	Постановка из 3-4 предметов на	Передача пространства. Взаимодействие предметов с	9	Гуашь, масляный, бумага

	контрастном фоне.	фоном. Композиционное решение. Навык работы мастихином.		А3.
5	Натюрморт из нескольких предметов, разных по материалу, усложнённых по форме с богатой по фактуре драпировкой.	Гармоничное решение композиции, богатство нюансировки. Передача световоздушной среды.	12	Пастель, бумага А2.

Итого: 48 часов.

2 полугодие

№	Тема	Цели и задачи	Кол-во часов	Материалы
1	Постановка из 3-4-х предметов, разнообразных по фактуре, с введением гипсового орнамента (гипсовой вазы) на дальнем плане.	Умение последовательно вести длительную постановку. Лепка формы цветом. передача материальности предметов. Пространственное решение планов.	12	Акварель, бумага А2.
2	Фигура человека. Несложная тематическая постановка.	Цветовое единство работы. Пластическая завершенность форм. Моделировка головы, передача пропорций фигуры.	12	Пастель, бумага А2.
3	Фрагмент интерьера (ясный по теме). Угол мастерской.	Передача пространственных планов цветом, передача световоздушной среды. Поиск выразительной композиции. Выбор точки зрения.	15	Акварель, бумага А2.
4	Итоговая экзаменационная	Выявление качества полученных умений и навыков.	15	Акварель, бумага А2.

	постановка.	Умение последовательно вести работу над длительным заданием. Умение завершить работу. Умение выделять главное в натюрморте и списывать неглавное, передавая световоздушную среду и пространство.		
--	-------------	--	--	--

Итого: 54 часа.