

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«КЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО»**

**ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

**ПО. 01.УП.02, ПО.01.УП.05
ЖИВОПИСЬ**

**дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в предметной области декоративно - прикладного
искусства
«Декоративно - прикладное творчество»**

2014 г.

«Рассмотрено» Педагогическим советом МАОУ ДОД «КДШИ им. П.И. Чайковского» Дата рассмотрения <u>29.08.2014.</u>	 «Утверждаю» Директор МАОУ ДОД «КДШИ им. П.И. Чайковского» Ильина И.М. Дата утверждения <u>29.08.2014</u>
--	---

Разработчик – Фролова Лариса Михайловна,
преподаватель отделения декоративно-прикладного искусства,
МАОУ ДОД «КДШИ им. П.И. Чайковского»

Рецензент – Арбатова Ольга Анатольевна,
преподаватель отделения декоративно-прикладного искусства,
МАОУ ДОД «КДШИ им. П.И. Чайковского»

Рецензент - Куликова Татьяна Викторовна,
директор ГБОУ СПО МО «Училище декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов (техникум) г. Талдом»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка _____	4
2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации _____	10
3. Учебно – тематический план _____	12
4. Содержание учебного предмета _____	15
5. Требование к уровню подготовки обучающихся ____	37
6. Формы и методы контроля, система оценок _____	41
7. Методическое обеспечение учебного процесса ____	46
8. Список рекомендуемой литературы _____	48

1. Пояснительная записка.

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Содержимое программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Живопись означает «писать жизнь», писать живо, то есть полно и убедительно передавать действительность.

По своему практическому назначению живопись разделяется на монументальную, станковую, иконопись, миниатюру, театральную-декорационную, декоративную роспись и др.

Каждая из разновидностей живописи отличается как способами технического исполнения, так и решением художественно образных задач. Художники создают свои произведения разными художественными средствами используя возможности цвета, рисунка и композиции.

Живопись способна запечатлеть сложный мир человеческих чувств и характеров, передать тончайшее изменение в природе, фантастические образы. Полнота охватываемых живописью явлений проявляется в присущих ей жанрах: портрете, пейзаже, натюрморте и т.п.

Живопись – один из ведущих предметов художественного образования в ДШИ.

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.

Программа направлена на изучение детьми теории живописи, практических приёмов и навыков по выполнению живописных работ; приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение духовными и культурными ценностями народов мира, необходимых при подготовке

одарённых детей к поступлению в средние профессиональные и высшие художественные заведения.

Данная программа включает в себя: задания по цветоведению; работы по памяти и представлению; предлагает изучение различных способов и техник выполнения декоративных работ. Основу программы «живопись» составляют задания с натуры. Это рисование листьев и веток деревьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, интерьера, портрета и фигуры человека.

Программа выстроена с возрастающей степенью сложности и с учётом индивидуальных способностей учащихся. Она связана с изучением предмета декоративно-прикладное искусство.

Уроки живописи – это педагогически организованное общение с учащимися, в ходе которого они вовлекаются в процесс совместного мышления, совместной деятельности, это сотворчество, создающее наиболее благоприятные условия для формирования художественной культуры ребёнка. С целью выявления и развития одарённых детей в области живописи необходимо проведение творческих мероприятий и обеспечение участия их на конкурсах и выставках разных уровней, организация экскурсий по музеям и выставочным залам.

Актуальность программы заключается в том, что занятия живописью помогают почувствовать всю цветовую прелесть окружающего мира, обогащают духовно, развивают художественный вкус; без изучения её законов невозможно освоения различных видов изобразительного искусства; при поступлении в любое художественное заведение (училище, колледж, институт и т.п.) необходимо сдать вступительный экзамен по предмету.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» при 5(6)-летнем сроке обучения реализуется 5-6 лет – с 1 по 5(6) класс.

Учебный предмет «Живопись» при 8(9)-летнем сроке обучения реализуется 5(6) лет – с 4 по 8(9) класс.

При реализации программы «Живопись» с 5(6)-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-2 классах – три часа, в 3-5(6) классах – два часа.

При реализации программы «Живопись» с 8(9)-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 4-5 классах – три часа, в 6-8(9) классах – два часа.

Цели и задачи учебного предмета

Цель курса:

Формирование и развитие художественной культуры личности, эстетического восприятия предметов и явлений окружающего мира – понимания его красоты и гармонии цветового богатства. Подготовка обучающихся к получению профессионального образования.

Задачи курса:

Образовательные

- ознакомление обучающихся с живописными материалами и их техническими свойствами;
- изучение языка живописи, совокупности технических приёмов и изобразительно - выразительных средств;
- изучение законов цветоведения, законов воздушной перспективы;
- изучение различных способов выполнения декоративных работ;
- формирование умения анализировать свою работу, самостоятельно расширять знания в области живописи;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности.

Обучающие

- формирование практических навыков и умений по живописи;
- обучение составлять целостную цветовую гамму, передавать цветовые отношения, «лепить» форму, создавая объём;

- обучение созданию цветовой гармонии, органической взаимосвязи всех компонентов в живописной работе;
- обучение выполнению декоративных работ различными способами.

Воспитательные

- воспитание творческой индивидуальности;
- воспитание эмоционально-эстетического отношения к объектам и явлениям действительности;
- воспитание интереса к предмету;
- воспитание интереса к произведениям живописи;
- воспитание у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.

Развивающие

- развитие способности видеть и изображать форму во всём многообразии её цветовых и тоновых отношений;
- развитие познавательной деятельности и творческой активности;
- развитие чувства цвета;
- развитие эстетического вкуса;
- развитие пространственного воображения.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, 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, системы оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

С целью развития познавательного интереса, развития полноценной личности необходимо применение на занятиях инновационных методов обучения и современных педагогических технологий.

- **Традиционные** построены на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. Основными признаками являются: просвещение обучающихся, доминирование обучения над учением, единообразие в формах ученической деятельности;
- **Педагогических мастерских** – это нестандартная форма организации учебного процесса, которая создаёт творческую атмосферу;
- **Уровневого обучения.** Уровневая дифференциация осуществляется за счёт обеспечения ориентации школьников на различные требования к его усвоению;
- **Личностно-ориентированного развивающего обучения.** Личностно-ориентированные технологии характеризуются антропоцентричностью, гуманистической и психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка: развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, его умений и навыков; максимальное выявление, использования

субъектного опыта ребенка; помощь личности в познании себя, самоопределении и самореализации. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности, на индивидуальный опыт личности (технология И. С. Якиманской);

- **Проектного обучения.** Повышение мотивации в обучении; системность в обучении; развитие познавательного интереса у старших школьников; знакомство с технологиями в декоративно-прикладном искусстве; развитие творческих способностей. Создание психологических условий не только для развития всех учащихся, но и для развития каждого ребенка в отдельности; создание условий для самообучения и саморазвития; воспитание целеустремлённого трудолюбивого человека, умеющего свои знания и умения применять в различных сферах жизнедеятельности;
- **Игровые.** Расширение кругозора и познавательной деятельности; применение ЗУН в практической деятельности; формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок. Развитие внимания, памяти, речи, мышления, умения сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих способностей, рефлексии; мотивации учебной деятельности. Воспитание самостоятельности, воли, коллективизма, общительности, коммуникативности. Приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, предметами натурального фонда.

2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации

При реализации программы «Живопись» с нормативном сроком обучения 5 лет составляет - 396 часов аудиторных занятий.

При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом обучения 6 лет составляет – 462 часа аудиторных занятий.

Экзамен проводится в четвертом классе во втором полугодии. В первом, втором, третьем, пятом, дополнительно шестом классах во вторых полугодиях проводятся промежуточные аттестации – творческие просмотры (зачеты).

Вид учебной работы	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов		
	Классы		1		2		3		4			5	
	Полугодия		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Аудиторные занятия (в часах)	45	54	45	54	30	36	30	36	30	36	396		
Вид промежуточной аттестации		З.		З.		З.		Э.		З.			

З. – зачет, творческий просмотр;

Э. – экзамен.

Вид учебной работы	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов		
	Классы		1		2		3		4		5			6	
	Полугодия		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
Аудиторные занятия (в часах)	45	54	45	54	30	36	30	36	30	36	30	36	462		
Вид промежуточ ной аттестации		З.		З.		З.		Э.		З.	Э.				

З. – зачет, творческий просмотр;

Э. – экзамен.

При реализации программы «Живопись» с нормативном сроком обучения 8(9) лет осваивается 5(6) лет. Экзамен проводится в седьмом классе во втором полугодии, в девятом классе в первом полугодии. В четвертом, пятом, шестом, восьмом классах во втором полугодии проводится промежуточная аттестация – творческий просмотр (зачет).

Вид учебной работы	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов		
	Классы		4		5		6		7			8	
	Полугодия		7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
Аудиторные занятия (в часах)	45	54	45	54	30	36	30	36	30	36	396		
Вид промежуточной аттестации	З.	Э.	З.	Э.	З.	Э.	З.	Э.	З.				

З. – зачет, творческий просмотр;

Э. – экзамен.

Вид учебной работы	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов		
	Классы		4		5		6		7		8			9	
	Полугодия		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
Аудиторные занятия (в часах)	45	54	45	54	30	36	30	36	30	36	30	36	462		
Вид промежуточ ной аттестации	З.	Э.	З.	Э.	З.	Э.	З.	Э.	З.		Э.				

З. – зачет, творческий просмотр;

Э. – экзамен.

3. Учебно-тематический план

Тема №	Название темы	Количество часов
Первый год обучения (99 часов)		
I полугодие (45 часов)		
1	Введение, выполнение упражнений по цветоведению «Волны»	3
2	Композиция из пересекающихся геометрических форм, механическое смешение цветов.	3
3	Знакомство с техникой работы гуашью, выполнение разных видов мазков.	3

4	Композиции из осенних листьев, деревьев.	9
5	Упражнение по цветоведению – составление таблицы цветов	6
6	Цветоведение. Тёплые, холодные цвета. Выполнение декоративных бабочек.	6
7	Декоративный коврик из цветных лоскутов.	9
8	Цветовой круг, выполнение упражнений.	6
II полугодие (54 часа)		
9	Композиция «Ночной город».	9
10	Композиция «Сказочный город».	12
11	Тематическая композиция «Птицы»	9
12	Рисование с натуры геометрических тел.	12
13	Рисование с натуры натюрморта из двух предметов.	12
Четвертый год обучения (99 часов)		
I полугодие (45 часов)		
1	Цветы без вазы.	3
2	Дары осени натюрморт.	3
3	Тематическое рисование птиц	3
4	Ветки деревьев (зарисовки, декоративное решение).	3
5	Плоский белый лист на цветных драпировках.	6
6	Геометрические тела вращения на цветных драпировках 2-3 задания (конус, цилиндр, шар).	9
7	Натюрморт из 2 предметов (геометрическое тело и предмет быта).	6
8	Драпировка однотонная (складки).	6
9	Гризайль натюрморт из 3 предметов на светлом фоне.	6
II полугодие (54 часа)		
10	Крынка.	9
11	«Крынки» натюрморт.	12
12	Натюрморт на плоской вертикальной доске (мелкие предметы: ключ, расчёска, ножницы, замок...).	9
13	Натюрморт «Игрушки».	12
14	Натюрморт с комнатным растением	12

	(декоративное решение)	
Второй, пятый год обучения (99 часов)		
I полугодие (45 часа)		
1	Этюд осенних цветов с натуры без вазы.	6
2	Беседа, способы декоративных переработок.	3
3	Букет из осенних цветов, декоративное решение.	9
4	Этюд из овощей и фруктов, рисование с натуры.	6
5	Осенний урожай. Декоративная композиция.	9
6	Драпировка, рисование с натуры.	6
7	Рисование с натуры предметов быта.	6
II полугодие (54 часа)		
8	Натюрморт «Крынки», рисование с натуры.	12
9	Натюрморт из трёх светлых предметов на тёмном фоне, рисование с натуры	18
10	Натюрморт из 3-4 предметов разной фактуры с фруктами, рисование с натуры.	12
11	Натюрморт весна, декоративная работа.	12
Третий, шестой год обучения (66 часов)		
I полугодие (30 часов)		
1	Этюд осенних цветов, рисование с натуры.	8
2	Осенний натюрморт с букетом из рябины и фруктами, рисование с натуры.	10
3	Декоративный натюрморт из нескольких предметов народных промыслов.	12
II полугодие (36 часов)		
4	Натюрморт на контрастных цветовых отношениях, рисование с натуры.	8
5	Натюрморт, построенный на сближенных цветовых сочетаниях в тёплой или холодной гамме, рисование с натуры.	12
6	Натюрморт «Гжель» с зимним букетом из сухих трав и цветов или веток деревьев, рисование с натуры.	10
7	Натюрморт с птицей и предметами быта. Рисование с натуры.	6
Четвертый, седьмой год обучения (66 часов)		
I полугодие (30 часов)		
1	Натюрморт с овощами, рисование с натуры.	6

2	Натюрморт «Осенний урожай», рисование с натуры.	10
3	Натюрморт с геометрическим орнаментом, гипсовой или сложной керамической вазой (птицей), рисование с натуры.	14
II полугодие (36 часов)		
4	Натюрморт с предметами народных художественных промыслов, декоративное решение.	20
5	Натюрморт с самоваром, хлебами и предметами русского народного быта, итоговая работа.	16
Пятый, восьмой год обучения (66 часов)		
I полугодие (30 часов)		
1	Этюд с цветами и фруктами, рисование с натуры.	6
2	Осенний натюрморт (против света), рисование с натуры.	10
3	Натюрморт «Восточные мотивы», декоративное решение.	14
II полугодие (36 часов)		
4	Интерьер, рисование с натуры.	16
5	Этюд головы человека.	20
Шестой, девятый год обучения (66 часов)		
I полугодие (30 часов)		
1	Этюд букета цветов в стеклянном сосуде.	6
2	Натюрморт «На пороге осени», декоративное решение.	10
3	Натюрморт с отражением предметов, стоящих на стекле.	10
4	Экзаменационный натюрморт	4
II полугодие (36 часов)		
5	Фигура человека в национальном костюме	6
6	Тематический натюрморт (театральный, музыкальный, художественный и т.д.)	16
7	Натюрморт против света	14

4. Содержание учебного предмета

Первый год обучения

Тема 1.

На первом занятии дети выполняют задание «волны». Знакомятся с основными и составными цветами, выполняют акварельные заливки от светлого к тёмному.

Тема 2.

Выполнение композиции из пересекающихся геометрических фигур.

Механическое смешение цветов. Акварель. Ребята учатся поэтапно основными цветами заливать разные по размеру геометрические тела. В местах пересечения фигур один цвет накладывается на другой, образуя при этом оранжевый, фиолетовый, зелёный и другие цвета.

Тема 3.

Знакомство с техникой работы гуашью.

Учащиеся знакомятся с разными видами мазков: «кирпичик», «лодочка», «волна», «лента», «дождик», «мазок Ван-Гога» и т.д. выполняя упражнения, учатся не только изображать форму мазков, но и набирать плотность краски.

Тема 4.

Композиция из осенних листьев.

Выполнить с натуры этюды листьев осенних деревьев. Например, клёна или осины. Задание выполняется способом вливания цвета в цвет. Рассматривается как упражнение для знакомства с техникой акварельной живописи. Характер листьев подскажет метод технического исполнения: растяжку цвета от светлого к тёмному, мягкий переход от одного цвета к другому, перекрытие одного слоя другим и т.п.

Тема 5

Составление таблицы цветов, понятия хроматических и ахроматических цветов, увеличение цветовой палитры при помощи белой и чёрной краски.

Тема 6

Тёплые и холодные цвета.

Выполнение декоративных бабочек – одной в тёплой цветовой гамме, другой в холодной. Знакомство с понятием декоративность. При выполнении данных упражнений предложить учащимся проявить творчество. Подобрать для бабочек наибольшее количество тёплых или холодных оттенков, применяя декоративные элементы.

Тема 7.

Декоративный коврик из цветных лоскутков.

Работа выполняется в смешанной технике. Каждый фрагмент композиции равномерно заливается акварелью, орнамент наносится гуашью. При выполнении данной работы учащиеся приобретают навыки нанесения орнамента, составляя композицию развивают творческие способности.

Тема 8.

Цветовой круг.

Закрепление знаний, полученных на предыдущих уроках: тёплые, холодные, основные, составные цвета. Понятие контрастные, родственно-контрастные. Выполнение цветового круга.

Тема 9.

Композиция «Ночной город».

Знакомство с контрастом света и тени. Изучение понятий «тон» и «цвет». Тон – светлота или светосила (способность отражать или поглощать световые лучи) на чёрно-белой фотографии однотонные, различного цвета краски выглядят одинаково серыми или чёрными пятнами. Цветовая насыщенность прямо-пропорциональна качеству пигмента в красочной смеси. Одинаковые по тону пятна будут различаться по насыщенности, если в каждое пятно добавлено разное процентное соотношение данного цвета и нейтрального, например серого. Тепло-холодность относительна (на примере цветового круга) данная работа выполняется в цвете, учащиеся применяют

полученные знания с помощью контраста света и тени, добиваются эффекта ночного города, освещённого фонарями. Работа ведётся последовательно от решения больших цветовых пятен к насыщению мелкими элементами.

Тема 10.

Сказочный город.

Данное задание расширяет задачи и предполагает увеличение цветовой палитры. Задание творческое: учащиеся не только обогащают цветовую гамму, но и подчиняют её выбранной теме. Например: «Город Снежной королевы» можно создать в основном холодными тонами с добавлением белого и серого, в заколдованном городе доминируют цвета с добавлением серого и чёрного, а в городе Царя Салтана – яркие, сочные контрастные цвета, с добавлением белого. С помощью богатой цветовой гаммы и дополнением декоративных украшений дети учатся создавать эмоциональное настроение в своей работе. Задание выполняется последовательно:

- 1.** Набросок архитектуры и сочетание простых геометрических фигур.
- 2.** Решение крупных цветовых пятен.
- 3.** Дополнение композиции мелкими элементами.
- 4.** Создание эмоционального настроения с помощью декоративных украшений.

Тема 11.

Тематическая композиция «Птицы».

Предложить учащимся выполнить несколько набросков птиц разных видов с таблиц, фотографий, по памяти с целью изучения формы и окраски. Далее составить композицию. Примерное задание «Снегири», «Птичий двор», «Переполах». Обратить внимание учащихся на характер птиц, окрас оперения, форму, движение, взаимодействие между собой и с природой. В работе решаются основные композиционные живописные задачи: композиционный центр, подчинение второстепенного главному, равновесие, создание ритма с помощью световых пятен, сочетание крупных, средних и

мелких форм, цветовой колорит. Одной из основных задач данной работы является гуманистическое отношение к природе и «братьям нашим меньшим».

Тема 12.

Рисование с натуры геометрических тел.

Изучение распределения света и тени на белой поверхности геометрических тел разных форм. Понятие «рефлекс». Обучение навыкам создания объёма на геометрических телах в зависимости от их формы и цвета драпировки.

Тема 13.

Рисование с натуры натюрморта из двух предметов. Геометрическое тело и предмет быта.

Следующий этап: в натюрморт ставим предмет из домашнего обихода, простой, без рисунка и орнамента, не блестящий. Драпировка без складок. Фон нейтральный по тону и цвету. Желательно, чтобы уровень задач поставленных учителем был доступен для ученика. Начинать живопись лучше с первого плана, с самого яркого предмета. Далее определить цветовые отношения между предметами и фоном. Следует обратить внимание на падающую тень – под самим предметом она темнее, у переднего края чётче, по мере удаления контраст её ослабевает, изменяется тон. Цвет зависит от освещения, цвета ткани, на которой стоят предметы, и от окраски предметов. Мазки следует накладывать по форме предмета, как бы обнимая его кистью в пространстве. Желательно не смешивать более трёх красок. Предмет второго плана пишется несколько шире, более обобщённо, крупными мазками. Очень важно передать уход формы от нас в глубину, края предметов часто принимают рефлексy рядом лежащих. Тональный контраст, блик, полутон и его теплота и яркость дадут ощущение выступающей формы. То, что теплее, звонче по цвету и контрастнее по тону, кажется ближе, а то, что холоднее, спокойнее по цвету и мягче по тону, - дальше. Обобщение работы требуется для того, чтобы передать

пространство. По мере удаления предмета в глубину снижается яркость цвета, то есть насыщенность и тоновой контраст относительно первого плана. В натюрморте глубина пространства мала, поэтому законы воздушной перспективы объясняются на особенности восприятия нашего глаза. Так же воспринимается и горизонтальная плоскость. Та часть её, которая ближе к нам, - ярче, светлее, а с постепенным уходом в глубину она становится темнее, сдержаннее по цвету, мягче по тону. Последующие задания будут последовательно усложняться и решать комплекс задач: освещение, цвет, тон, пространство, форма.

Четвертый год обучения

Тема 1.

Цветы без вазы.

Выполнение с натуры 1 – 2 этюдов осенних цветов без вазы (георгин, гладиолус, астра, роза и т.д.). Задание выполняется с целью закрепления ранее приобретённых навыков работы акварелью и гуашью, повышения интереса к предмету, созданию позитивного эмоционального настроения учащихся. Обратить внимание на форму цветов. Применяя правила акварельной или гуашевой техники письма необходимо создать богатую цветовую гамму.

Тема 2.

Дары осени натюрморт

Выполнение не сложного натюрморта из овощей, фруктов, ягод, грибов. Цель задания: научиться последовательно вести работу над этюдом, создать настроение с помощью цветовой палитры. Понятия «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Взаимодействие цветowych пятен. Обратить внимание на форму и пропорции предметов. Одновременно вести работу над фоном и всеми объектами натюрморта. Обобщённо «лепить» форму предметов, создавая объём.

Тема 3.

Тематическая композиция «Птицы».

Предложить учащимся выполнить несколько набросков птиц разных видов с таблиц, фотографий, по памяти с целью изучения формы и окраски. Далее составить композицию. Примерное задание «Снегири», «Птичий двор», «Переполах». Обратить внимание учащихся на характер птиц, окрас оперения, форму, движение, взаимодействие между собой и с природой. В работе решаются основные композиционные живописные задачи: композиционный центр, подчинение второстепенного главному, равновесие, создание ритма с помощью световых пятен, сочетание крупных, средних и мелких форм, цветовой колорит. Одной из основных задач данной работы является гуманистическое отношение к природе и «братьям нашим меньшим».

Тема 4

Ветки деревьев (зарисовки).

Выполнить с натуры этюды веток деревьев акварелью. Рассматривается как совершенствование техники акварельной живописи. Характер веток подскажет метод технического исполнения: лессировки, вливание цвета в цвет, по сырому или способом «а ля прима». Обратить внимание на конструкцию ветки, характер формы. Далее выполнить декоративную переработку ветки дерева, цель занятия – продолжение знакомства с различными видами декоративных переработок (выявление фактуры, гармонии цветового решения, применение декоративных элементов). Рекомендуются выполнять работу ограниченным количеством цвета.

Тема 5.

Плоский белый лист на цветных драпировках.

Задание является упражнением по цветоведению. Выполнение белого листа бумаги на тёплой и холодной драпировках, 2 работы на листе формата А3. Цель: изучение влияния окружающей среды на белый лист бумаги. Применение знаний: дополнительные, контрастные, тёплые, холодные цвета. Палитра белого цвета. Рефлекс. Обратить внимание на изображение однотонной драпировки. Чтобы избежать эффекта «раскрашенности»

предложить учащимся найти различные оттенки цвета ткани. Работать мазками плавно вливая один оттенок цвета в другой.

Тема 6.

Геометрические тела вращения (конус, цилиндр, шар).

Предложить выполнить цвета вращения на цветных однотонных драпировках. Цель: изучение распределения цвета и тона по круглой поверхности геометрического тела, влияние окружающей среды на белый предмет, рефлексы. Обучение навыкам создания объёма на геометрических телах в зависимости от их формы, цвета драпировки и освещения.

Тема 7

Натюрморт из двух предметов (геометрическое тело и предмет быта).

Следующий этап: в натюрморт ставим предмет из домашнего обихода, простой, без рисунка и орнамента, не блестящий. Драпировка без складок. Фон нейтральный по тону и цвету. Желательно, чтобы уровень задач поставленных учителем был доступен для ученика. Начинать живопись лучше с первого плана, с самого яркого предмета. Далее определить цветовые отношения между предметами и фоном. Следует обратить внимание на падающую тень – под самим предметом она темнее, у переднего края чётче, по мере удаления контраст её ослабевает, изменяется тон. Цвет зависит от освещения, цвета ткани, на которой стоят предметы, и от окраски предметов. Мазки следует накладывать по форме предмета, как бы обнимая его кистью в пространстве. Желательно не смешивать более трёх красок. Предмет второго плана пишется несколько шире, более обобщённо, крупными мазками. Очень важно передать уход формы от нас в глубину, края предметов часто принимают рефлексы рядом лежащих. Тональный контраст, блик, полутон и его теплота и яркость дадут ощущение выступающей формы. То, что теплее, звонче по цвету и контрастнее по тону, кажется ближе, а то, что холоднее, спокойнее по цвету и мягче по тону, - дальше. Обобщение работы требуется для того, чтобы передать пространство. По мере удаления предмета в глубину снижается яркость

цвета, то есть насыщенность и тоновой контраст относительно первого плана. В натюрморте глубина пространства мала, поэтому законы воздушной перспективы объясняются на особенности восприятия нашего глаза. Так же воспринимается и горизонтальная плоскость. Та часть её, которая ближе к нам – ярче, светлее, а с постепенным уходом в глубину она становится темнее, сдержаннее по цвету, мягче по тону. Последующие задания будут последовательно усложняться и решать комплекс задач: освещение, цвет, тон, пространство, форма.

Тема 8.

Драпировка.

При изображении драпировки особое внимание обращается на написание складок. Изучение конструктивной формы складок, падающих вниз и лежащих на горизонтальной плоскости. С помощью светотеней и цветовой моделировки необходимо добиться объёмного изображения ткани.

Тема 9.

Гризайль, натюрморт из трёх предметов на светлом фоне.

Данное задание необходимо для изучения тоновых отношений в живописи. Последовательность ведения работы: прокладка самых тёмных пятен, полутонов, работа над освещёнными поверхностями, выявление рефлексов. Обратить внимание на изменение тона предметов в зависимости от освещения и расположения предметов.

Тема 10.

Кринка.

Предложить учащимся выполнить упражнение: схему объёмного построения кринки с помощью белого, серых и чёрного цвета. Разобрать кринку на плоскости с целью выявления объёма. Изучить распределение света и тени. Далее выполнить живописное решение кринки с применением знаний распределения тона и цвета в живописи. Обратить внимание на

форму и характер предмета, изменение цвета в зависимости от освещения и фона.

Тема 11.

«Крынки» Натюрморт

Натюрморт ставится на светлом нейтральном фоне с небольшим количеством складок их 3-4 крынок, разных форме и цвету. Композиция расположена по горизонтали. Сложность заключается в том, чтобы суметь в светлое окружение вписать тёмные предметы. Для облегчения работы натюрморт освещают боковым светом так, чтобы свет, тень и рефлекс были хорошо видны. Так же необходимо обратить внимание на точное построение индивидуальной формы каждой крынки и оттенки глины и глазури.

Тема 12.

Натюрморт на плоской вертикальной доске (мелкие предметы: ключ, расчёска, ножницы, замок...).

Предложить учащимся выполнить несколько мелких предметов, расположенных на вертикальной плоскости. Необычное расположение плоских предметов обуславливает иначе решать живописные задачи. В этом натюрморте основное внимание уделяется выявлению конструкции предметов, их фактуре, подробной проработке мелких деталей, а так же нахождению множества оттенков одного и того же цвета (металлических предметов, дерева, ткани и т.п.).

Тема 13.

Натюрморт «Игрушки»

Колорит ограничен (4-5 цветами). Цель: организация цветового пространства, равновесие и гармония цвета. Поиск динамичной композиции. Составление колеров. Обратит внимание на характер, форму игрушек и их фактуру: дерево, вех, пластмасса, ткань. Изучение способов изображения разных фактур.

Тема 14.

Декоративный натюрморт с комнатным растением.

Выполнение данного задания предполагает дальнейшее изучение способов декоративных переработок. Предложить учащимся выполнить натюрморт с помощью плоскостного решения с применением чёрного цвета и свободным выбором композиционного решения. Выявление формы предметов выполнить с помощью деления её на плоскости и добавлением орнаментальных элементов. Для достижения наибольшей выразительности необходимо обратить внимание учащихся на подбор цветовой палитры (возможное усиление или изменения цветов).

Второй, пятый год обучения.

Тема 1.

Этюд осенних цветов с натуры. Без вазы.

Цветы ставятся на нейтральном светлом фоне. Для натуры лучше брать крупные цветы с ярко выраженной чашечкой. Чтобы они не получились плоскими, особое внимание необходимо обратить на освещение каждого цветка. Крупные массы свяжутся с фоном, если к ним добавить мелкие травинки, бутоны и листья.

Тема 2.

Беседа, способы декоративных переработок.

Знакомство с различными способами декоративных переработок:

- стилизация;
- ограничение цвета;
- контраст света и тени с применением чёрного и локального цвета;
- с помощью различных видов мазков;
- плоскостное решение;
- процарапывание;
- выявление фактуры;
- применение декоративных элементов;
- выявление главного;
- упрощение формы и т.п.

Беседа проводится на основе показов таблиц, лучших работ учащихся, предметов декоративного искусства, предметов народных промыслов.

Тема 3.

Букет из осенних цветов. Декоративное решение.

Применение полученных знаний на практике. Выполнение букета осенних цветов одним из способов декоративной переработки. Обратить внимание при выполнении работы на соблюдение правил выбранной техники. Чтобы не ограничивать творческие способности детей, можно предложить придумать свой способ исполнения декоративной переработки.

Тема 4.

Этюд овощей и фруктов, рисование с натуры.

Выполнение постановки только из овощей или фруктов. Это может быть большой ломоть тыквы или арбуза, перцы, помидоры, свекла и т.п. задание носит этюдный характер. Цель – хорошо продумать последовательность ведения этюда, цветовые и тоновые отношения. Обобщённо вылепить форму предметов, рассматривая её как площадки, различно повёрнутые к свету. Необходимо научить «лепить» форму отдельными мазками, добиваться плавного перехода от одного цветового оттенка к другому.

Тема 5.

«Осенний урожай» декоративная композиция.

Композиция может состоять из овощей, фруктов, ягод, грибов, ветки рябины и т.д. Задачи этой работы – показать всю яркость, сочность и неповторимость осенней палитры. Композиция может быть выполнена в плоскостном решении с элементами орнамента, подчёркивающего форму предметов. Способы выбора техники не ограничиваются.

Тема 6.

Драпировка, рисование с натуры.

При изображении драпировки особое внимание обращается на написание складок. Изучение конструктивной формы складок, падающих

вниз и лежащих на горизонтальной плоскости. С помощью светотеней и цветовой моделировки необходимо добиться объёмного изображения ткани.

Тема 7.

Рисование с натуры предметов быта (крынка, корзина, чугунок, кувшин и т.п.)

Данное задание требует изучения конструктивной формы предмета и распределения светотени и цвета на разных видах поверхностей. Для достижения объёма следует учитывать локальный цвет предмета и изменения его оттенка в зависимости от освещения. Мазки необходимо укладывать по форме предмета.

Тема 8.

Натюрморт «крынки» рисование с натуры.

Натюрморт ставится на светлом нейтральном фоне с небольшим количеством складок их 3-4 крынок, разных форме и цвету. Композиция расположена по горизонтали. Сложность заключается в том, чтобы суметь в светлое окружение вписать тёмные предметы. Для облегчения работы натюрморт освещают боковым светом так, чтобы свет, тень и рефлекс были хорошо видны. Так же необходимо обратить внимание на точное построение индивидуальной формы каждой крынки и оттенка глины и глазури.

Тема 9.

Натюрморт из 3 светлых предметов на тёмном фоне, рисование с натуры.

Задание довольно трудное, поэтому предлагается выполнение его в технике «гризайль». Особая сложность состоит в нахождении общей тональности натюрморта таким образом, чтобы светлые предметы органично смотрелись на тёмном фоне. Для этого в постановку вводятся 3 предмета разной тональности.

Тема 10.

Натюрморт из 3-4 предметов разной фактуры с фруктами,
рисование с натуры.

Следующий этап – натюрморт из предметов быта, различных по материалу. Цель задания – найти живописный язык для изображения стекла,

дерева, металла, ткани, фруктов, усвоить технические приёмы. Учащиеся внимательно сравнивают предметы. Например стеклянная банка и глиняная крынка по-разному отражают световые лучи, по-разному принимают рефлексы. На стекле рефлексы чёткие, хорошо видны, на матовой поверхности крынки они едва заметны, мягко входят в основной цвет, полутона и тени. Следовательно, писать предметы надо по-разному. Стекло – мазками сочными, звонкими, передающими всё разнообразие гладкой, блестящей поверхности. Глиняную крынку пишут широкими, мягкими мазками, без явных контрастов, рефлексы едва заметны. В таких предметах форма главенствует над цветом. Огромное значение в живописных работах имеет мазок от широкого свободного до точки. Он должен передавать не только цвет и направление формы, но и быть выразительным, точно характеризовать особенности изображаемого материала, пластику формы, подчёркивать композицию всего натюрморта.

Тема 11.

Натюрморт «Весна», декоративная работа.

Состоит из букета весенних цветов или сирени в кувшине и 2-3 предметов неяркого цвета. Натюрморт выполняется любым способом декоративной переработки, соответствующим нежной весенней гамме цветов. Задача данной работы показать нежную тонкую палитру весны и её ароматы.

Третий, шестой год обучения

Тема 1.

Этюд осенних цветов. Рисование с натуры

Каждый учебный год начинается с заданий, где в качестве натуры используются богатые по цвету разнообразные дары осени: цветы, ветки с плодами, листья. Фон для букета должен быть светлым, нейтральным, так как тонкие веточки и травинки теряются на тёмном фоне. Светлый фон легко

прописывается между цветами и листьями, а мелкие детали можно прописать поверху.

Тема 2.

Осенний натюрморт с букетом из рябины и фруктами.

рисование с натуры

Это задание можно проводить в 2-3 сеанса. Работать, как над аналитическим этюдом. Это является хорошей подготовкой к длительным работам. Методы подхода и способы выполнения подсказывает сама натура. Ни один муляж не выдержит сравнения с живим плодом, который можно разрезать, разломить, почувствовать его аромат.

Тема 3.

Декоративный натюрморт из нескольких предметов народных промыслов.

Хохлома, вышитый рушник с кружевным краем или кружевная салфетка, дымковская или филимоновская игрушка, изделия из керамики и т.д. Это задание вызывает позитивный духовный настрой, ставит не только колористические и технические задачи, но и воспитывает гордость за художественное наследие народного искусства. Это натюрморт-праздник, натюрморт-фейерверк чувств, эмоций и цвета. Необходимо подобрать наиболее выразительные средства, чтобы отразить настроение данной композиции. Учащиеся отрабатывают навыки декоративных переработок или находят новые способы создания творческой работы.

Тема 4.

Натюрморт на контрастных цветовых отношениях,

рисование с натуры.

В данной работе необходимо задать определённую колористическую гамму, например красно-зелёно-золотистую (гама Новгородских икон). Надо стремиться мягче передавать цветовые оттенки, сохраняя особый насыщенный колорит. В контрастном натюрморте работа направлена на установку общности в цветовых пятнах.

Тема 5.

Натюрморт, построенный на сближенных цветовых сочетаниях в тёплой или холодной гамме, рисование с натуры.

В этой постановке предлагается поставить родственные по окраске предметы. Например, тёмно-зелёная крынка, зеленоватые драпировки, зелёные яблоки, светло-зелёная керамическая миска. Рефлексные связи здесь совсем иные, чем в контрастном натюрморте: они носят тональный характер, здесь нужно увидеть тонкие и сложные цветовые градации. Живопись на сближенных цветовых отношениях очень трудна и доступна лишь развитому видению. Постановку в зеленоватых тонах легче писать, так как зелёное начинающий живопись легче может разложить на тёплые и холодные оттенки. Можно предложить учащимся поставить натюрморт дома, составив его только из родственных цветов и сделать цветовой этюд.

Тема 6.

Натюрморт «Гжель» с зимним букетом из сухих трав и цветов или веток деревьев, рисование с натуры.

Каждая постановка убеждает, что к разным натюрмортам требуется индивидуальный подход. Нельзя одним и тем же изученным способом решать разные задачи. Техническое выполнение натюрморта всегда будет согласовываться с конкретной целью, потому что каждая проблема требует своих технических приёмов исполнения, своих выразительных средств, выявляющих её особенности. Данная постановка сложна не только решением цветовых и тоновых отношений, но и выполнением гжельской росписи, которая должна гармонично «лечь» на форму посуды. Работу выполнять гуашью, чтобы иметь возможность исправить недочёты.

Тема 7.

Натюрморт с птицей и предметами быта, рисование с натуры.

Натюрморт является итоговой постановкой, построен на сложных цветовых отношениях. Состоит из предметов быта, различных по материалу, сдержанных по цвету и чучело птицы. Количество предметов 5-6, все они близки к геометрическим формам. Работая, нужно стараться не «запестрить»

форму, не разрушить её грубой цветовой разработкой. Необходимо всё время анализировать свою работу: сравнивать цветовые и тоновые отношения предметов, создавая глубину натюрморта, воздушную среду, цветовую гармонию. Очень важно разобрать работу на планы, учитывая при этом особенности нашего зрения (законы воздушной перспективы). Все предметы и драпировки на переднем плане ярче по цвету и контрастнее по тону, чем на втором.

Четвертый, седьмой год обучения

Тема 1.

Натюрморт с овощами, рисование с натуры.

Натюрморт составлен из сочных плодов осени. При выполнении этой работы у учащихся после летнего перерыва появится радостное настроение и желание «расписаться». В данном натюрморте ставятся задачи передать цветовые отношения (контрастные, родственно-контрастные, сближенные, холодные, тёплые).

Тема 2.

Осенний урожай, рисование с натуры.

Состоит из даров осени: фруктов, овощей, грибов, ягод и т.д. Цель этого задания – вспомнить и закрепить знания и различные технические приёмы акварельной и гуашевой живописи, передать особое эмоциональное состояние.

Тема 3.

Натюрморт с геометрическим орнаментом, гипсовой или сложной керамической вазой (птицей), рисование с натуры.

Этот натюрморт ставится из нескольких предметов, усложнённых по форме, с богатой по фактуре и цвету драпировке. Предложить сделать цветовой эскиз. После компоновки и рисунка первыми лучше покрывать предметы, имеющие более насыщенную окраску. Передавать правильные цветовые отношения. После изучения способом многословных лессировок,

по мере накопления опыта, можно не использовать многократную повторную прописку. Чем больше количество слоёв краски положено на бумагу, тем менее прозрачен цвет предметов, появляются излишняя жесткость и глухота изображения. Когда цвета взяты сразу и близко к их полному звучанию, то легче угадать и соседние. Кроме того, положенные в полную силу цвета гораздо лучше передают первое и непосредственное впечатление художника от натуры.

Все предметы нужно писать одновременно, сравнивая пятна по светлоте, цвету и насыщенности. При этом надо стараться смотреть на всю группу предметов в целом. Цельность восприятия позволит правильно определить отношения. Прорабатывая объёмную форму каждого предмета, необходимо внимательно следить за наличием тёплых и холодных оттенков на его поверхности. Особенно важно не упустить колористическое единство. Без этого невозможно цельно передать формы в условиях определённого освещения. Каждое пятно краски, каждый мазок необходимо укладывать по рисунку, согласно поверхностям, которые ограничивают предмет. Цвет может иметь смысл лишь в том случае, если он не воспринимается как краска, а превращается в материал, «лепит» объём и создаёт пространство. Особую трудность в этом задании составляет гипсовый орнамент. При построении орнамента особое внимание обратить на пропорции и формы, умело подчинить белый гипсовый материал общему колориту натюрморта. Надо знать, какими способами можно изобразить предметы в пространстве. Необходимо научить «отдалять» один предмет и «приближать» другой, добиваясь при этом воздушного пространства. Принцип шара используется не только при изображении объёмной формы, но и при завершении композиции. Края картины плоскости уходят «под раму», а главное в картине выделяется контрастами и детализацией. Техническая сторона является непременным условием художественного изображения. При работе акварельными красками не следует «заливать» переходы одной тени в

другую. Некоторое разграничение переходов светотени даёт ту игру света и тени, которая и делает изображение «акварельным».

Тема 4.

Натюрморт с предметами народных художественных промыслов (хохлома, городец, жостово и т.д.), декоративное решение. Гуашь.

В данном задании ставятся задачи закрепить теоретические знания о различных техниках исполнения декоративных работ и предлагается свобода выбора способа выполнения натюрморта. Задание предполагает дифференциальный подход. Желающим можно предложить придумать свой способ декоративной переработки – дать возможность учащимся проявить индивидуальность, творческие способности. Важно передать в постановке праздничное настроение, «сочность», яркость цветовой палитры, всю красоту и самобытность предметов. Этот натюрморт своего рода гимн народному творчеству. При выполнении постановки с предметами народных художественных промыслов важно воспитывать интерес, любовь и уважение к русскому народному искусству. Воспитывать чувство гордости за наше национальное наследие.

Тема 5.

Натюрморт с самоваром, хлебами и предметами русского народного быта.

Итоговая постановка.

Предлагается свободный выбор выполнения задания – декоративный или реалистический и свободный выбор материала. В данном задании обобщаются все знания, полученные ранее: уметь самостоятельно последовательно вести работу; уметь компоновать и композиционно верно построить натюрморт на листе; построить цветовые и тоновые отношения; уметь обогащать палитру различными оттенками; уметь выполнять рефлексы, отражения, блики; передавать объём и фактуру предметов; уметь выполнять орнамент на драпировке; уметь работать крупным мазком и выполнять детализацию; выделять передний план, подчинять главному

второстепенное; передавать эмоциональное настроение; уметь в определённый срок заканчивать работу.

Пятый, седьмой год обучения

Тема 1.

Этюд с цветами и фруктами, рисование с натуры.

Предлагается несколько натюрмортов, поставленных в разных цветовых отношениях. Основная задача – верно решить цветовые и тоновые отношения. Обратить внимание на последовательность выполнения работы.

Тема 2.

Осенний натюрморт (против света), рисование с натуры.

Данный натюрморт состоит из веток рябины, грибов, овощей, фруктов, предметов быта, поставленных на окне. Предлагается выполнить гуашью. Сложность работы состоит в решении светотонových отношений. Необходимо научиться верно подбирать насыщенность цвета при изображении предметов, освещённых из окна. В данной постановке объём достигается с помощью контраста, света и тени.

Тема 3.

Натюрморт «Восточные мотивы», декоративное решение.

Натюрморт объединяет предметы востока, поставленные на характерных драпировках. Это предметы изысканной формы, имеющие сложную фактуру (чеканка, глина, расписанная орнаментом и т.д.) в данной работе учащиеся отрабатывают и совершенствуют живописные навыки, создавая атмосферу «Восточного праздника», воспевая красоту и самобытность предметов быта, выполненных мастерами восточной культуры. Изучение особенности данной постановки: сложная цветовая гамма, яркие сочетания красок, новые формы предметов, фактура – даёт возможность для новых творческих поисков, новых впечатлений. Воспитывает интерес и уважение к культуре народов других национальностей.

Тема 4.

Интерьер, рисование с натуры.

Новая тема в 5 классе «фрагмент интерьера» ставится задача передать планы в пространстве и свето-воздушную среду. Пространство в интерьере более глубокое, чем в натюрморте, но менее глубокое, чем в пейзаже. В этом отношении интерьер является как бы промежуточным звеном в изучении законов цвета и тона в пространстве. Прежде чем приступить к этюдам интерьера, необходимы предварительные зарисовки, композиционные поиски. Эскизы не превышают размера почтовой открытки. Смысл схем и зарисовок – выявление наиболее удачной композиции. При выполнении интерьера важно ритмическое расположение форм, цветовые акценты на главном в композиции, пластика изображения. Необходимо обратить внимание на распределение света и тени. При искусственном освещении тени не играют разнообразием оттенков как при дневном. Необходимо анализировать цветовое состояние интерьера, выдержать работу в определённой цветовой гамме.

Тема 5.

Этюд головы человека.

Смысл этого задания состоит в изучении формы головы человека, «лепке» формы цветом, выявлением индивидуальных качеств. Чтобы приступить к этой теме, надо иметь навыки тонового рисования головы, знать строение черепа. Нужно уметь рисовать кистью, если необходимо поправить или восстановить сбитый в процессе контурный рисунок. Для этой цели полезны наброски в рисунке головы двумя цветами или одним цветом. Работа ведётся от общего к частному: подмалёвки, затем – подробно – мазок к мазку, лепится форма, затем обобщается. При выполнении этюда головы человека в техники акварели необходимо помнить, что в натуре не существует контура, линии, а существует только граница объёмной формы, пространственных плоскостей, поэтому линии карандаша рисунка под акварелью не должны быть жесткими. Начинать этюд нужно с тех мест,

которые имеют легко определяемые красочные характеристики и дальше ориентироваться на них при определении цветовых отношений.

Шестой, седьмой год обучения.

Тема 1.

Этюд букета в стеклянной посуде.

Предлагается несколько натюрмортов с букетами цветов в стеклянной посуде, поставленных в разных цветовых отношениях. Основная задача – совершенствование работы акварелью. Лепка формы букета цветом, передача фактуры материала. Свободный выбор техники акварели.

Тема 2.

Натюрморт «На пороге осени»

Натюрморт составлен из даров осени и предметов различной материальности и насыщенности. При выполнении этой работы у учащихся после летнего перерыва появится радостное настроение и желание писать. В данном натюрморте ставятся задачи передать гармонию по насыщенности и светлоте, цветовые и световые отношения (контрастные, родственно-контрастные, сближенные, холодные, тёплые), лепка формы цветом, ритмическое построение пятен. Работу предлагается написать гуашью в декоративном исполнении.

Тема 3.

Натюрморт с отражением предметов, стоящих на стекле.

Одним из вариантов предлагается натюрморт на морскую тему (модель корабля, морские ракушки, шкатулка и т.д.) с отражением предметов, стоящих на стекле. Обратить внимание при работе акварелью (многослойная акварель) на передачу цветом формы, материальности, фактуры предметов и их отражения на гладкой поверхности. Основной задачей написание натюрморта – передача гармонии по общему цветовому тону и светлоте.

Тема 4.

Фигура человека в национальном костюме.

Этюд фигуры человека в национальном костюме выполняется акварелью (техника *a la prima*). Для этой цели полезны наброски кистью или карандашом. Работа в цвете ведётся от пятна, затем более подробно прорабатывается лицо, руки, орнамент на национальном костюме, в конце - обобщается. При выполнении этюда необходимо выявлять индивидуальные особенности модели.

Тема 5.

Тематический натюрморт.

Данный натюрморт имеет ясно выраженную тематическую направленность (театральная, музыкальная, художественная и т.д.) с нестандартной точкой зрения (на полу, на высоком подиуме, на уровне глаз и т.д.). Предложить выполнить предварительные эскизы с поиском интересной живописно-пластической композиции.

Все предметы нужно писать одновременно, сравнивая пятна по светлоте, цвету и насыщенности. При этом надо стараться смотреть на всю группу предметов в целом. Цельность восприятия позволит правильно определить отношения. Прорабатывая объёмную форму каждого предмета, необходимо внимательно следить за изменением цвета и тона. Важно не упустить колористическое единство.

Основной задачей работы над тематической постановкой является гармония в передаче нюансов цветовой палитры натюрморта.

Тема 6.

Натюрморт против света.

Данный натюрморт состоит из предметов выразительных по форме, веток деревьев или сухой травы, поставленных на окне. Предлагается выполнить гуашью или акварелью. Сложность работы состоит в решении светотонных отношений. Необходимо научиться верно подбирать насыщенность цвета при изображении предметов, освещённых из окна. В данной постановке объём достигается с помощью контраста, света и тени.

5. Требования к уровню подготовки обучающихся

Знания	Умения
Материалы и принадлежности для выполнения живописных работ.	Умение работать за мольбертом, пользоваться палитрой, подбирать бумагу и кисти.
Правила цветоведения, понятия основные, дополнительные, тёплые, холодные, контрастные, родственно, контрастные, хроматические, ахроматические цвета.	Выполнение упражнения по цветоведению: цветовой круг, цветовые растяжки, составлять цветовые и тоновые таблицы.
Технические приёмы работы акварелью.	Умение выполнять заливку, размывку, вливать цвет в цвет, работать «по сухому», «по сырому», способом «а-ля прима», лессировкой, мазком.
Технические приёмы работы гуашью	Умение набирать плотность мазка, смешивать цвета, освоить выполнение разных видов мазков.
Правила воздушной перспективы.	Умение пользоваться правилами воздушной перспективы при создании глубины и пространства изображения, создавать цвето-воздушную среду.
Светотеневая моделировка	Умение с помощью цвета лепить форму предметов, создавать объём.
Влияния одного цвета на другой	Умение анализировать влияние одного цвета на другой, изображать цвет предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещения
Последовательность работы с	Умение последовательно вести работу

натуры. Понятия: «творческий замысел», «состояние», «списание контуров», «касание», «главное и второстепенное»	над натюрмортом: самостоятельно находить задачи в поставленном натюрморте; брать большие цветовые отношения, создавать цельную цветовую гамму; ритмически выстраивать цветовую плоскость; владеть навыками передачи объема и формы; выполнения чёткой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов; выявлять главное в пространстве, подчиняя ему второстепенное, прорабатывать детали, обобщать, длительно вести работу и заканчивать её в определённые сроки; демонстрировать определённый уровень живописной культуры и технических навыков, создавать выразительный образ с помощью композиционных и живописных средств.
Законы композиции	Композиционно организовать лист с учётом цветовых масс; умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах; умение использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка и живописи.

Способы и техники выполнения декоративных работ	Умение выполнять декоративную переработку (стилизацию) предметов при помощи: плоскостного решения; разных видов мазков; выявление фактуры; чёрного цвета; обогащение цветовой гаммы; ограничение цвета; выделение объёмов; контраста, света и тени; орнаментальных элементов и др. творческих поисков; умение самостоятельно применять различные художественные материалы и техники
Классическое художественное наследие художественных школ. Работы известных русских художников XVIII-XX веков	Умение выражать своё индивидуальное отношение к произведению живописи
Специальную терминологию живописи.	Умение пользоваться специальной терминологией живописи

Обучающиеся должны формировать в себе умение планировать свою работу, давать объективную оценку своему труду, самостоятельно контролировать свою учебную деятельность; формировать навыки:

- взаимодействия с преподавателями и обучающимися;
- уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;

- понимания причин успеха и неуспеха собственной учебной деятельности по предмету «живопись»;
- определения наиболее эффективных способов достижения результатов;
- самостоятельно контролировать свою учебную деятельность.

Требования к экзаменам

Экзамены рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 4 учебных часов, Натюрморт состоит из различных по форме и цвету предметов (3-4 предмета и несложные по цвету драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- умело использовать приемы работы с акварелью;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта.

6. Формы и методы контроля

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

Виды аттестации по предмету живопись: текущая, промежуточная, итоговая.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала по предмету.

Текущая аттестация проводится в форме мини просмотров каждого задания.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года.

Основной формой промежуточной аттестации является творческий просмотр.

Просмотр в рамках промежуточной аттестации проводится в конце учебных полугодий в счёт аудиторного времени, предусмотренного на живопись. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету живопись обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, его корректировку и проводится с целью определения:

качество реализации образовательного процесса;

степени теоретической и практической подготовки по предмету «живопись»;

сформированных у обучающегося умений и навыков на определённом этапе обучения;

Экзамен по предмету живопись проводится в период промежуточной (экзаменационной) аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного процесса. На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не позднее, чем за 2 недели до начала проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации.

К экзамену допускаются обучающиеся полностью выполнившие все учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году.

Содержание экзаменационных заданий разрабатывается преподавателем по живописи, обсуждается на заседании отдела и

утверждается заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации.

При проведении экзамена применяются практические задания. До экзамена содержание экзаменационных заданий до обучающихся не доводится.

В начале соответствующего учебного полугодия до сведения обучающихся доводится информация о форме проведения экзамена по предмету «живопись».

Экзамен по предмету «живопись» состоит из практического задания и экзаменационного просмотра.

Экзамен принимается двумя – тремя преподавателями, в том числе преподавателем, который вёл предмет. Кандидатуры преподавателей согласованы с методическим советом и утверждены руководителем образовательного учреждения. Комментарии по экзаменационному просмотру проводит преподаватель данной группы.

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – не удовлетворительно.

Оценка полученная на экзамене заносится в экзаменационную ведомость (в том числе и не удовлетворительная).

По завершению всех экзаменов допускается пересдача экзамена по предмету. Условия пересдачи и повторная сдача экзамена определены в локальном нормативном акте образовательного учреждения (положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся).

По предмету «живопись» для обучающихся проводятся консультации с целью их подготовки к экзаменационному просмотру, экзаменам по усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени образовательного учреждения в объёме, установленном ФГТ.

**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;

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально прозрачных поверхностей;

3 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

4 год обучения

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать нюансы световых отношений;

- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;

6 год обучения

- находить образное и живописно-пластическое решение постановки;
- определять колорит;
- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды;
- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды;
- свободно владеть передачей материальности различных предметов.

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно.

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 выполнении трех-четырех пунктов критериев.

Общие критерии оценки декоративного натюрморта

1. Композиционное решение.
2. Стилизация формы предметов.

3. Выбор цветовой гаммы.
4. Применение орнаментальных элементов.
5. Использование различных техник.
6. Выразительность работы.
7. Творческие находки.

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 выполнении трех-четырех пунктов критериев.

Следует учитывать, что оценка живописной и декоративной работы так же зависит от установленного в каждом классе необходимого минимума знаний и умений, которые должен освоить ученик; от поставленной цели урока и решения определённых задач.

7. Методическое обеспечение учебного процесса

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, эстетического и художественного становления личности должна быть создана комфортная, развивающая образовательная среда и методическое обеспечение. Возможность использования библиотечного фонда школы и художественного отделения, наглядно-дидактических пособий, плакатов, таблиц, иллюстрационных материалов издательств «Мозаика-Синтез», ООО «Книголюб», «Дрофа-Плюс», «Аванта +», «Страна фантазий» и др.

Учебный процесс по предмету «живопись» должен быть обеспечен методическими разработками преподавателей, репродукциями картин известных живописцев, лучшими работами обучающихся и выпускников. Для эффективного обучения живописи необходимо использование методик известных педагогов-художников: Кузина В.С., Неменского Б.М.,

С. Андрияки, Сокольниковой, а также опыта работы педагогов других художественных школ. С целью повышения эрудиции и поддержания интереса к предмету необходимо использование мультимедийного оборудования для просмотра фильмов, мастер-классов, лекций, презентаций и т.п.

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 ведется акварельными, гуашевыми или акриловыми красками.

Техника исполнения и формат работы обсуждается преподавателем.

Средства обучения

- **Материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **Наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, магнитные доски;
- **Демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **Аудиовизуальные:** слайд - фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

8. Список рекомендуемой литературы

1. Программа составленная методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры для ДХШ и ДШИ (художественных отделений) изд. Москва 1990 год.
2. Алексеев С.С. «О колорите». М.: Искусство 1951 год.
3. Волков Н.Н. «Композиция в живописи». М. Искусство 1972 год.
4. Островский Г. «Как создаётся картина». М. Изобразительное искусство 1976 год.
5. Н.М. Сокольникова «Основы живописи». Изд. Титул 1996 год.
6. О. Никологорская Основы художественного ремесла «Волшебные краски». 1997 год. АСТ-Пресс.
7. Учебно-методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО «Искусство» приложение к учительской газете. Издательский дом 1 сентября, выходит 2 раза в месяц.
8. Журнал «Юный художник» от 1995 до 2010 года.
9. Н.Н. Алексахин «Художественные промыслы России». Народное образование НИИ Школьных технологий 2005 год.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Московской области
«Училище декоративно–прикладного искусства и народных промыслов (техникум) г. Талдом»
(ГБОУ СПО МО училище ДПИ и НП (техникум) г. Талдом)
ул. Победы, д. 29, г. Талдом, Московская область, 141900
Тел./факс (код) 8 (496 20) 7 – 15 – 07 E-mail: tdpi@list.ru
ОКПО 73019160 ОГРН 1045011902198 ИНН/ КПП 5078014061 /507801001

РЕЦЕНЗИЯ

на программу учебного предмета
«ЖИВОПИСЬ»

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в предметной области декоративно - прикладного искусства
«Декоративно - прикладное творчество»

Представленная на рецензию программа учебного предмета ПО. 01.УП.02 ЖИВОПИСЬ (при 5 (6) -летнем сроке обучения) ПО.01.УП.05 ЖИВОПИСЬ (при 8 (9) -летнем сроке обучения) разработана на основе и с учётом Федеральных Государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в предметной области декоративно - прикладного искусства «Декоративно - прикладное творчество».

Разработчик программы Фролова Л.М.

Программа содержит: пояснительную записку, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации, учебно–тематический план, содержание учебного предмета, годовые требования, требование к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса. В пояснительной записке рассматриваются цели и задачи курса, раскрыта значимость предмета в системе дополнительного предпрофессионального образования, его роль в формировании и развитии творческой личности обучающегося; актуальность, условия реализации программы.

Структура и оформление всех разделов программы соответствуют требованиям, предъявляемым к программам ДХШ и художественных отделений ДШИ. Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Основной целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в профильные образовательные учреждения.

Учебный предмет «Живопись» при 5 (6) -летнем сроке обучения реализуется 5-6 лет – с 1 по 5(6) класс. Учебный предмет «Живопись» при 8 (9) -летнем сроке обучения реализуется 5 (6) лет – с 4 по 8 (9) класс.

Темы заданий программы «Живопись» продуманы с учетом возрастных возможностей обучающихся и согласно требованиям, к уровню подготовки обучающихся данного возраста.

Предлагаемая программа учебного предмета «Живопись» даёт возможность обеспечить федеральные государственные требования к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в предметной области декоративно - прикладного искусства «Декоративно - прикладное творчество» и может быть рекомендована к внедрению в учебную практику детских художественных школ и художественных отделений школ искусств.

Рецензент: Куликова Татьяна Викторовна,
директор ГБОУ СПО МО «Училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (техникум) г. Талдом», высшая категория.



Рецензия

**на программу учебного предмета ПО.01.УП.04. «Живопись»
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области декоративно-прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество».**

Составитель –

преподаватель художественного отделения КДШИ им.
П.И.Чайковского Фролова Л.М.

Отзыв рецензента:

Представленная программа предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом ФГТ к дополнительным предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Программа предлагает изучение теории живописи, практических приемов и навыков по выполнению живописных работ. Помогает обучающимся приобрести опыт творческой деятельности, изучить теорию цветоведения, уметь работать по памяти и представлению, знать как передать с натуры окружающий мир, овладеть различными способами и техниками выполнения декоративных работ. Данная программа строится на принципах постепенного усложнения и усовершенствования заданий, способствует формированию профессиональных навыков детей.

Основной целью является художественно-эстетическое развитие личности в процессе освоения теоретических знаний и художественно-исполнительских умений и навыков. Программа способствует развитию творческого мышления и художественных способностей детей. Поставленные задачи подчинены достижению главной цели. Посредством данной программы обучающиеся научатся чувствовать всю цветовую прелесть окружающего мира, обогащаться духовно, развивать художественный вкус, создавать творческие

Учебный предмет «Живопись» при 5 (6) –летнем сроке обучения реализуется 5-6 лет 1 по 5 (6) класс. Учебный предмет «Живопись» при 8 (9) –летнем сроке обучения реализуется 5 (6) лет - с 4 по 8 (9) класс.

Дробатова Ольга Анатольевна Ф.И.О.

М.П.

Дата « 20 » март 2014

