

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**ИНН/КПП 5948017741/594801001 адрес: ул. Культуры, д. 6
д. Кондратово, Пермский район, Пермский край, 614506
т. (342) 296-14-49,
e-mail: kondratovo.art@mail.ru**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

**программа по учебному предмету
ЖИВОПИСЬ**

2023г.

Принято:

Педагогическим советом
Образовательного учреждения
Протокол №1
От «29» августа 2023 г.

Утверждено:

Директор МАУ ДО
«Детская школа искусств
Пермского округа»
_____ А. Н. Кошечева

СОСТАВЛЕНА на основании Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» (Утвержденная приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. №156)

Разработчик: Крыласова Наталья Венедиктовна, преподаватель высшей квалификационной категории МАУ ДО «Детская школа искусств Пермского округа», филиал «Лобановская детская школа искусств»,
Береснева Наталья Сергеевна, преподаватель первой квалификационной категории МАУ ДО «Детская школа искусств Пермского округа», филиал «Лобановская детская школа искусств».

Содержание

№	Наименование раздела
I.	Пояснительная записка
II.	Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации
III.	Учебно–тематический план
IV.	Содержание учебного предмета. Годовые требования
V.	Требования к уровню подготовки обучающихся
VI.	Формы и методы контроля, система оценок
VII.	Методическое обеспечение учебного процесса
VIII.	Список литературы

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Живопись» разработана с учетом требований к дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства «Живопись».

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

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль».

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» реализуется в 4 и 5 классе (2 года), 2 часа в неделю аудиторных занятий.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

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.

Задачи учебного предмета:

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

знакомство с разнообразными техниками живописи;

знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

навыков в использовании основных техник и материалов;

навыков последовательного ведения живописной работы;

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету «Живопись» рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков – 45 минут.

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

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 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, компьютером, интерактивной доской, предметами натурального фонда.

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

Учебный предмет «Живопись» начинается с четвертого года обучения, общая трудоемкость учебного предмета составляет 136 часов.

Вид учебной работы, форма аттестации	Затраты учебного времени, график аттестации				
	4 класс		5 класс		Всего часов
Полугодие	1	2	1	2	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	132
Промежуточная аттестация	П.	П.	П.		
Итоговая аттестация				Экзаменационная работа	

III. Учебно-тематический план

4 класс. Первый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Аудиторное задание
I полугодие			
1.	Этюды трав, цветов, деревьев	урок	4
2.	Цветовой круг. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета. Упражнения.	урок	4
3.	Приемы работы с акварелью. Заливка, «по-сырому», «аля-прима», лессировка. Этюды фруктов, овощей.	Урок	2
4.	Понятия: локальный цвет, нюанс, рефлекс. Этюд фруктов.	урок	2
5.	Светотень (ахроматический контраст). Гризайль.	урок	4
6.	Светотень (хроматический контраст). Этюды предметов быта.	урок	4
7.	Цветовая гармония. Полярная гармония. Этюд натюрморта. Мозаика.	урок	6
8.	Трехцветная и многоцветная гармония. Натюрморт.	урок	6
II полугодие			
9.	Гармония по общему цветовому тону. Этюд комнатного цветка.	урок	4
10.	Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт в холодной гамме.	урок	6
11.	Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт в теплой гамме.	урок	6
12.	Этюды фигуры человека	урок	6
13.	Цветовой контраст (хроматический). Итоговый натюрморт с белым предметом	урок	8
14.	Этюды весеннего пейзажа	урок	4

5 класс. Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Аудиторное задание
I полугодие			
1.	Этюды цветов, трав, пейзажа	урок	4
2.	Контрастная гармония. Этюд осеннего натюрморта	урок	4
3.	Декоративный натюрморт с натуры. Мозаика.	урок	8
4.	Гармония по насыщенности. Этюд предметов быта и овощей	урок	6
5.	Этюд человека	Урок	4
6.	Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт.	урок	6
II полугодие			
7.	Этюд натюрморта. Мастихин	урок	6
8.	Гармония по светлоте и насыщенности. Этюды.	урок	4
9.	Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт со стеклом и металлом.	урок	10
10.	Гармония по насыщенности. Экзаменационный натюрморт	урок	10
11.	Этюды весеннего пейзажа	урок	4

IV. Содержание учебного предмета. Годовые требования

В первый год обучения задания даются на построение простых гармоний, в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы работы были более эмоциональными, редко используется черный цвет.

Во втором классе цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на нюансах, светлоте. Фигура человека связывается со станковой композицией.

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью.

Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы, глубины в натюрморте.

Четвертый класс. Первый год обучения **1 полугодие**

1. Тема. Этюды трав, цветов, деревьев Знакомство с работой вне помещения. Особенности работы цветом на природе. Этюды цветов и трав. Использование акварели, бумаги формата А4, А5.

2. Тема. Цветовой круг. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.

Закрепление и углубление знаний о цветовом круге. Работа с хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Работа с холодными и теплыми цветами. Ахроматические цвета. Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п. Закрепление знаний о возможностях цвета. Этюды цветов и трав. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета. Этюды стволов деревьев, этюды разных пород деревьев.

Использование акварели, бумаги формата А4.

3. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, а la prima, мазок, лессировка). Этюды фруктов, овощей.

Использование акварели, бумаги формата А4.

4. Тема. Понятия: локальный цвет, нюанс, рефлекс. Этюд фруктов. Развитие представления о локальном цвете, рефлексах и нюансах. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет. Изображение фруктов, драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении.

Использование акварели, бумаги формата А4.

5. Тема. Светотень (ахроматический контраст). Гризайль. Передача объема предмета с помощью светотени. Монохром. Этюд предмета на нейтральном фоне (яйцо, тыква).

Использование акварели, бумаги формата А4.

6. Тема. Светотень (хроматический контраст). Передача объема предмета с помощью светотени. Этюд предмета на нейтральном фоне.

Использование акварели, бумаги формата А3.

7. Тема. Цветовая гармония. Полярная гармония. Мозаика. Натюрморт из предмета быта простой формы, фрукта и двух драпировок без складок. Работа

ведется с разбивкой на квадраты. Поиск цветовых нюансов с учетом светотени.

Использование акварели, бумаги формата А3.

8. Тема. Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цветовых отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Этюд цветов в вазе с учетом многоцветной гармонии.

Использование акварели, бумаги формата А3.

2 полугодие

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Этюд комнатного цветка на нейтральном фоне.

Использование акварели, бумаги формата А3.

10. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы в холодной гамме (серый чайник или бидон на зеленом фоне).

Использование акварели, бумаги формата А3.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Несложный натюрморт в теплой гамме (серый чайник или бидон на красном фоне. Использование акварели, бумаги формата А3.

12. Тема. Этюд фигуры человека. Ознакомление с изображением человеческой фигуры цветом, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры человека.

Использование акварели, бумаги формата А4.

13. Тема. Цветовой контраст (хроматический). Итоговый натюрморт с белым предметом. Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приемов акварели, передача формы и материальности предметов. Натюрморт из двух предметов и фруктов на драпировке со складками. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

14. Тема. Этюды весеннего пейзажа.

Плановость. Поиск цветовых отношений. Этюды пейзажа.

Использование акварели, бумаги формата А4.

Пятый класс. Второй год обучения

1 полугодие

1. Тема. Этюды цветов, трав, пейзажа. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном фоне. Этюды групп деревьев на фоне неба, зелени. Использование акварели, бумаги формата А4.

2. Тема. Контрастная гармония. Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Этюд осеннего натюрморта.

Использование акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3.

3. Тема. Декоративный натюрморт с натуры. Мозаика. Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета разной формы на драпировках со складками.

Работа ведется декоративно. Поиск цветовых нюансов с учетом светотени.

Использование акварели, бумаги формата А3.

4. Тема. Гармония по насыщенности. Этюд. Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Этюд натюрморта с предметами быта и овощами.

Использование акварели, бумаги формата А4.

5. Тема. Этюд человека. Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Использование акварели, бумаги формата А3.

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт. Закрепление навыков передачи материальности предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов.

Использование акварели, бумаги формата А3.

2 полугодие

7. Тема. Этюд натюрморта. Мастихин. Колористическая цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глубины пространства.

Этюд с кувшином и фруктами на драпировке со складками при боковом освещении. Использование гуаши (мастихин), бумаги формата А3.

8. Тема. Гармония по светлоте и насыщенности. Передача светотеневых отношений, моделировка формы предмета. Передача локального цвета предмета в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой. Этюд предмета (кофейник, кружка, стакан и т.п.) при боковом освещении на фоне без складок.

Использование акварели, бумаги формата А4.

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт со стеклом и металлом. Закрепление навыков передачи материальности прозрачных предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с предметами из стекла и металла.

Использование акварели, бумаги формата А3.

10. Тема. Гармония по насыщенности. Итоговый натюрморт. Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений. Определение различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Натюрморт из контрастных по цвету предметов.

Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

12. **Тема. Этюды весеннего пейзажа.** Этюды пейзажей. Выполнение цветового решения архитектурных деталей, взаимосвязь архитектурного сооружения с окружающей природной средой, передача световоздушной среды.

Использование акварели, бумаги формата А4.

V. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения учебного предмета «Живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

VI. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки, обсуждения этапов работы, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде просмотра по окончании полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти.

Критерии оценок:

Оценка «5» (отлично) - учащийся грамотно компоует группу взаимосвязанных предметов; передает оттенки локального цвета, цветовые и тональные отношения между предметами; правильно показывает пропорции и объем простых предметов, передает материальность предметов.

Оценка «4» (хорошо) - при условии незначительных ошибок в компоновке; цветовой передаче локального цвета, цветовые и тональные отношения между предметами; пропорции и объем простых предметов.

Оценка «3» (удовлетворительно)- учащийся допускает грубые ошибки в компоновке;

показывает неумение самостоятельно вести работу и исправлять самостоятельно допущенные ошибки в передаче цвета; в работе видна незаконченность, неаккуратность, небрежность.

Оценка «2» (неудовлетворительно) – учащийся не может выполнить работу, допускает грубые ошибки, показывает несоответствие уровня базовых теоретических знаний программы.

VII. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

1. Анализ цветового строя натюрморта.
2. Анализ композиционного решения.
3. Перспективное построение предметов.
4. Выполнение работы на формате в материале.

Работа, как правило, ведется акварельными красками, гуашью. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

VIII. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968