**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования**

**Свердловской области «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского»**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ

ПРОГРАММА

в области изобразительного искусства

**«Карандашик»**

**Программа по учебному предмету**

**ЖИВОПИСЬ**

**Алапаевск**

**2019**

***Структура программы учебного предмета***

1. **Пояснительная записка**

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;

- Срок реализации учебного предмета;

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;

- Цель и задачи учебного предмета;

- Структура программы учебного предмета;

- Методы обучения

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

* 1. **Содержание учебного предмета**

- Учебно-тематический план;

- Распределение учебного материала;

1. **Требования к уровню подготовки учащихся.**
2. **Формы и методы контроля, система оценок**
3. **Методическое обеспечение учебного процесса**

*- Методические рекомендации преподавателям;*

1. **Список рекомендуемой учебно-методической литературы**

* Список учебно-методической литературы;
* Список учебной литературы;
* Перечень средств обучения.

**I. Пояснительная записка.**

## Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленные письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, и с учетом собственного педагогического опыта.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется.

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. В программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

***Срок реализации учебного предмета***

Срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 1 год. Продолжительность учебных занятий группы составляет 35 недель

в год. Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Живопись» со сроком обучения 1 год составляет 70 часов.

Сведения о затратах учебного времени

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид учебной работы, нагрузки, аттестации | | | Затраты учебного  времени | | Всего часов |
| Годы обучения | | | 1 год обучения | |  |
|  | Количество  недель |  | 35 |  | 2 часа в неделю |
| Аудиторные  занятия | | | 70 | 70 |
| Самостоятельная  работа | | | - | - |
| Максимальная учебная нагрузка | | | 70 | 70 |

Форма проведения учебных занятий.

Учебные занятия по учебному предмету «Живопись» проводятся в форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 6 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Живопись» -2 часа

***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 знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

-знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

-знаний разнообразных техник 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;

***Обоснование структуры программы***

Обоснованием структуры программы являются «Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленные письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 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).

Предложенные методы работы в рамках образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

### *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, софитами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурного фонда.

**II. Содержание учебного предмета.**

Программа учебного предмета «Живопись» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения живописи, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Живопись» построено с учетом индивидуальных особенностей и степенью подготовки учащихся.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения. Предлагаемые темы заданий по живописи носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

***Учебно-тематический план***

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации дополнительной общеразвивающей программы «Карандашик» учебного предмета «Живопись» с нормативным сроком обучения 1год.

***Учебно-тематический план на 1 год обучения.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | Наименование темы | Общее кол-во  часов |
| 1. | Беседа о живописных материалах, о живописи. Оборудование живописца. Гуашь, краски и их свойства. Композиция «Гербарий» . | 6 |
| 2. | Основные, составные и дополнительные цвета. Смешение цветов (оптическое, пространственное и механическое). Упражнение «Краски ходят в гости друг к другу» | 2 |
| 3. | Знакомство с приемами работы гуашью. Свойства цвета (светлота и насыщенность) Упражнение «Осеннее настроение». | 8 |
| 4. | Композиция в холодной гамме «Замороженный город». Разнохарактерный мазок. | 10 |
| 5. | Композиция в теплой цветовой гамме  «Оранжевая песенка». Разнохарактерный мазок. | 10 |
| 6. | Гармония цветового контраста. Декоративное решение в живописи. Тематическая композиция «Цветок». | 12 |
| 7. | Знакомство с приемами работы акварелью. Растяжки одной краски (от темного к светлому, от насыщенного до малонасыщенного). Упражнение «Насекомые». | 4 |
| 8. | Тонально-цветовые заливки плоскостей. Композиция «Портрет». | 6 |
| 9. | Знакомство с приемами работы акварелью. Лессировки. Композиция «Пейзаж». | 4 |
| 10. | Знакомство с акварельной техникой «по сырому», упражнение «Пушистики». | 4 |
| 11. | Этюд кружки на нейтральном цветовом фоне. Закрепление навыков приемов работы с акварелью. Понятие локального цвета в зависимости от пространства и характера освещения. Попытка передачи объёма. | 4 |
| всего |  | 70 |

***Годовые требования***

В процессе обучения задания даются на построение цветовых гармоний. Для того чтобы работы были более эмоциональными, редко используется черный цвет. В течение года цветовые гармонии становятся разнообразнее. Они построены на нюансах, светлоте, со сложным колоритом.

Учащиеся знакомятся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы гуашью, акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

Приобретаются навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

***Содержание курса***

**Задание 1.** ***Беседа о живописных материалах, о живописи. Оборудование живописца. Гуашь, краски и их свойства. Композиция «Гербарий».***

*Материалы:* бумага Ф А3, гуашь, набор кистей «Белка».

Цель: Знакомство с видами и жанрами живописи, живописными материалами.

Задачи: Выполнить работу, используя тональную шкалу. Выразительно закомпоновать изображение в листе; выделить центр формой и цветом.

**Задание 2.** ***Основные, составные и дополнительные цвета. Смешение цветов (оптическое, пространственное и механическое). Упражнение «Краски ходят в гости друг к другу»***

*Материалы:* бумага Ф А3, гуашь, набор кистей «белка».

*Цель:* Знакомство со свойствами цвета.

*Задачи*: Познакомиться с основными цветами; используя основные цвета механическим смешением получить составные; путем добавления белого и черного цветов получить оттенки цветов.

**Задание 3.** ***Знакомство с приемами работы гуашью. Свойства цвета (светлота и насыщенность) Упражнение «Осеннее настроение».***

*Материалы:* бумага Ф А3, гуашь, набор кистей «белка».

Цель: Знакомство с основными характеристиками цвета (цветовой тон, светлота, насыщенность)

Задачи: Выполнить сюжетную композицию, используя «насыщенные», «ненасыщенные», «светлые» оттенки цвета.

**Задание 4.** ***Композиция в холодной гамме «Замороженный город». Разнохарактерный мазок.***

*Материалы:* бумага Ф А3, гуашь, набор кистей «белка».

Цель: Знакомство с тепло-холодностью цвета, с живописным приемом «мазок».

Задачи: Закрепить методы смешения красок; выполнить творческую композицию используя в работе множество холодных оттенков; применить прием разнохарактерного мазка.

**Задание 5.** ***Композиция в теплой цветовой гамме «Оранжевая песенка». Разнохарактерный мазок.***

*Материалы:* бумага Ф А3, гуашь, набор кистей «белка».

Цель: Знакомство с понятием цветовая гармония.

Задачи: Выполнить творческую композицию используя множество теплых оттенков; создать цветовую гармонию в работе, выделить центр композиции.

**Задание 6.** ***Гармония цветового контраста. Декоративное решение в живописи. Тематическая композиция «Цветок».***

*Материалы:* бумага Ф А3, гуашь, набор кистей «белка».

Цель: Развитие понятий «цветовой тон», «оттенок», «насыщенность», «светлота», «родственно-контрастная гамма».

Задачи: Закрепить умение последовательно вести работу; использование палитры, точ­ное решение и нахождение нужного цвета; закрепление навыков и умений.

**Задание 7.** ***Знакомство с приемами работы акварелью. Растяжки одной краски (от темного к светлому, от насыщенного до малонасыщенного). Упражнение «Насекомые».***

*Материалы:* бумага Ф А3, акварель, набор кистей «белка».

Цель: Познакомить с новым живописным материалом – акварелью.

Задачи: Знакомство с приемами работы с акварелью: тонально-цветовые заливки плоскостей, растяжки одной краски (от темного к светлому, от насыщенного до малонасыщенного).

**Задание 8.** ***Монотипия.*** ***Композиция «Портрет».***

*Материалы:* бумага Ф А3, акварель, кисти, черный маркер.

Цель: Знакомство с монотипией, как разновидностью печатной графики.

Задачи: Знакомство со способами выполнения монотипии в акварели. Из полученного пятна вычленить образ-портрет и подчеркнуть его характер маркером.

**Задание 9.** ***Знакомство с приемами работы акварелью. Лессировки. Композиция «Пейзаж».***

*Материалы:* бумага ФА3, акварель, кисти.

Цель: Познакомить с приемом работы акварелью – лессировка.

Задачи: Научить получать составные цвета и их оттенки путем наложения акварельных слоев. Выполнить творческую композицию.

**Задание 10. *Знакомство с акварельной техникой «по сырому», упражнение «Пушистики».***

*Материалы:* бумага Ф А3, акварель, кисти.

Цель: Познакомить с приемом работы акварелью - «по-сырому».

Задачи: Освоить новый живописный прием. Выполнить творческую композицию.

**Задание 11.** ***Этюд кружки на нейтральном цветовом фоне. Закрепление навыков приемов работы с акварелью. Понятие локального цвета в зависимости от пространства и характера освещения. Попытка передачи объёма.***

*Материалы:* бумага Ф А3, акварель, кисти.

Цель: Развить представления о локальном цвете, его оттенках

лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений.

Задачи: Передача локального цвета кружки; решение собственной и падающей тени, рефлекса; выявление в процессе работы формы, объема предмета, введение его в среду. Закрепление навы­ков и умений работы акварелью.

1. **Требования к уровню подготовки учащихся**

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

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

**IV. Формы и методы контроля, система оценок**

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету «Живопись» являются *текущая* и *промежуточная* аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по триместрам в форме просмотра учебных работ ведущим преподавателем, разбираются ошибки и достоинства работы, даются советы и рекомендации обучающимся.

Форма *итоговой* аттестации – отчетная выставка в конце года.

Система оценок по программе «Карандашик» не предусмотрена.

Требования к итоговой аттестации.

* грамотно компоновать изображение в листе;
* грамотно передавать локальный цвет;
* грамотно передавать цветовую гармонию;
* грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;

**V. Методическое обеспечение учебного процесса**

**Методические рекомендации преподавателям**

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на творческих композициях, которые развивают воображение учащихся. Задания предусматривают наличие большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

1. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.
2. Анализ композиций с подобным цветовым решением у художников- классиков.
3. Выбор техники исполнения.
4. Выполнение картона.
5. Выполнение работы на формате в материале.

Работа ведется гуашевыми и акварельными красками, в зависимости от темы.

Освоение программы учебного предмета «Живопись» проходит в форме практических занятий в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров живописи в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. Отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно­-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности работы будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ.

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-­методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

**VI. 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

1. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
2. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1992
3. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
6. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2008
7. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986
8. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
9. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996
10. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. - Ростов н/д: Феникс, 2007
11. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003
12. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
13. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
14. 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
9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение,

1980

**Средства обучения:**

* материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
* наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
* демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
* электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
* аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.