

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 2 Г.БАРНАУЛА»

ПРИНЯТО :

на педагогическом совете
МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула»
протокол № 1 от «28» 08 2024г.
Секретарь Н.В. Адашикова

УТВЕРЖДЕНО:

приказом директора
МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула»
Приказ от «30» 08 2024 г. № 16-09
Смуткина О.М.

Программа учебного предмета
дополнительной общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства
«Общее художественное образование»

«ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ»

Для учащихся старше двенадцати лет, поступивших в образовательное учреждение
учреждение
(срок освоения программы 2 года)

Разработчик: Нерозин А.Е.
Сорокина Ю.Ю.

Рецензент: Белихова Ю.С.

Барнаул 2024

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Программа учебного предмета состоит из:

- пояснительной записки
- учебно-тематического плана
- содержания учебного предмета
- требований к уровню подготовки обучающихся
- форм и методов контроля, системы оценок
- методического обеспечения учебного процесса
- списка рекомендуемой литературы

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

легкого к более трудному должен совершаться постепенно и незаметно. В противном случае учащийся при столкновении с непосильной задачей падает духом, сомневается в своих творческих способностях. Все обучение следует вести в доступной возрасту форме. Задания должны увлекать, будить воображение, быть интересными для учащихся, развивать индивидуальные творческие способности. Необходимо с уважением относиться к личности каждого учащегося, находить в нем, в его работах положительное и помогать его развитию. Во всех видах работ необходимо стремиться к выразительности решения. Развивать у учащихся усидчивость в работе, так как достижение творческих успехов это кропотливый труд, требующий больших временных затрат, усилий воли и сосредоточения внимания. Усвоенные знания, приемы изображения учащиеся должны уметь применять в творческих работах.

Содержание предмета

Живопись.

Срок реализации учебного предмета «Основы живописи» по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Общее художественное образование» рассчитан на двухгодичное обучение с учетом возрастной категории от 11-12 лет.

Возраст обучающихся 11-12 лет

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «Основы живописи» составляет 33 часа.

Распределение учебного времени по годам обучения

	1 класс	2 класс			
Аудиторные занятия	70	70			
Объем максимальной нагрузки	70	70			

Пояснительная записка

Изучение всякой учебной дисциплины опирается на теорию. Систематическое и последовательное изучение теории изобразительной грамоты является одним из важнейших условий успешного обучения по предмету «Основы живописи» по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе области изобразительного искусства «Общее художественное образование». Только опираясь на прочные теоретические положения изобразительной грамоты, учащиеся могут успешно усвоить сложные практические навыки мастерства. Без теоретических знаний практические навыки мастерства вырабатываются механически и требуют длительных сроков обучения. В процессе обучения учащиеся, за двух-годичный курс обучения, должны усвоить теорию основного закона живописи - закона тоновых и цветовых отношений и метод их определения. Именно они должны составить основное содержание теоретического курса обучения живописи с первого года обучения. Помимо этого, в теоретический курс обучения должны войти и такие вопросы живописной грамоты, как воздушная перспектива, цвет в живописи, элементы цветоведения: свойства цвета и контрастное взаимодействие цветов.

Как бы глубоко ни изучалась теория, мастерство в любом виде искусства приобретается главным образом в процессе многочисленных, последовательных и систематических практических упражнений. Никакой теорией, никакими объяснениями нельзя развить руку, воспитать глаз видеть пропорции и тончайшие градации светотени и цвета, выработать умение воспринимать натуру цельно, изучить палитру и приобрести навык составления самых разнообразных теплых и холодных нюансов цвета. Без практической работы, без ежедневных упражнений невозможно развить острую наблюдательность и чувство изобразительной композиции. Умения и навыки делаются прочными в результате повторных упражнений. В связи с этим необходимо отметить еще и то, что переход от

- 14.Цвет локальный и обусловленный, константность восприятия цвета. Условия видения цвета.
- 15.Дополнительные цвета и их роль в живописном изображении. Тепло-холодность в живописи.
- 16.Процесс создания гармоничного цветового строя (колорита) реалистического живописного изображения.
- 17.Физиологическое и эмоционально-эстетическое воздействие цвета.
- 18.Особенности в создании единства цветового строя изображения, гармония колорита.
- 19.Учебные и творческие задачи изображения натюрморта, пейзажа, портрета.
- 20.Способы передачи на изобразительной плоскости объема, пространства и материала (в живописи и рисунке).
- 21.Выявление в изображении композиционного центра.
- 22.Изобразительность и выразительность, грамота и творчество.
- 23.Элементы композиции: равновесие, контрасты, ритм, свет и цвет в композиции картины.

Учебно – тематический план
Основы живописи 1 класс

Наименование задания	Вид учебного занятия	Время
I четверть		
Задание № 1 Вводная беседа об акварельной живописи.	Аудиторные занятия	3
Задание № 2 Изображение плоских предметов.	Аудиторные занятия	3
Задание № 3 Изображение объемной формы.		12

3.1. Изображение отдельного предмета (светотень). 3.2. "Микро-натюрморт" (малые природные формы)	Аудиторные занятия	
II четверть		
Задание № 1 Отдельные предметы из разного материала с ясно выраженными рефлексами.	Аудиторные занятия	6
Задание № 2 Постановка из двух предметов различной формы (большой - темный и маленький - белый) на нейтральном светло-сером фоне. Живопись (гризайль).	Аудиторные занятия	9
III четверть		
Задание № 1 Драпировка.	Аудиторные занятия	6
Задание № 2 Несложный натюрморт из предметов быта с драпировкой, с ясной цветовой окраской преимущественно теплой гаммы.	Аудиторные занятия	6
Задание № 3 Несложный натюрморт из предметов быта с драпировкой, с ясной цветовой окраской преимущественно холодной гаммы.	Аудиторные занятия	8
IV четверть		
Задание № 1 Натюрморт из предметов с теплой и светлой окраской.	Аудиторные занятия	11
Задание № 2 Быстрый лаконичный этюд букета в сосуде простой формы.	Аудиторные занятия	6

Итого
70 часов

Содержание предмета

Основы живописи

1 КЛАСС

Недельная нагрузка в часах

	1 класс	2 класс			
Аудиторные занятия	2	2			

35 учебные недели в год

Форма учебных аудиторных занятий

Виды занятий –аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные).

Виды аудиторных занятий

- урок
- практическое занятие

Виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий

- выполнение домашнего задания обучающимися,
- посещение учреждений культуры (выставок , галерей , театров, музеев и т.д.)
- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.
- внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени , затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.

Цели программы

1. Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и самоопределения личности.
2. Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через приобщение к академическим традициям художественного образования.
3. Формирование у учащихся профессиональных навыков, знаний и умений в реалистической передаче природы, а именно человека и окружающей его предметной и природной среды.

Задачи

Для успешного овладения изобразительной грамотой каждый учащийся должен основательно разобраться в следующих вопросах теории и практики профессионального мастерства:

1. Изучить понятие колорита и его значение.
2. Светотень геометрических тел: цилиндра, шара, куба. Основные градации светотени.
3. Разница между копированием с образца и изображением с натуры. (Почему нельзя научиться рисовать и писать только методом копирования?) Полезная роль копирования.
4. Основные требования к композиционному размещению при рисовании с натуры.
5. Объемные и пространственные качества линии и штриха в наброске и тоновом рисунке.
6. Роль рисунка в живописи.
7. Основные свойства цвета: цветовой оттенок, светлота, насыщенность. Их роль в работе цветовыми отношениями.
8. Закон тоновых отношений и метод сравнения.
9. Роль цветового и тонового камертона при определении и построении цветовых отношений.
10. Особенности зрительного восприятия формы и цвета (раздельное видение). Специальная "постановка глаза" художника. Метод цельного видения и одновременного сравнения.
11. Общее тоновое и цветовое состояние натуры и этюда.
12. Тоновой и цветовой масштаб изображения. Особенности живописи на пленэре.
13. Элементы воздушной перспективы.

I четверть

18 часов

Тема 1. Вводная беседа об акварельной живописи.

Знакомство с материалами (акварельные краски, кисти, бумага, палитра и т.п).

Материал: бумага, акварель, кисти, палитра.

3 часа.

Тема 2. Изображение плоских предметов.

Знакомство с техникой акварельной живописи: по-сухому, по-сырому, лессировки.

Упражнение "Осенние листья", разнообразные по форме, цветовой окраске и фактурной поверхности (гладкие, блестящие со множеством прожилок, которые у каждого растения своеобразны).

Задача:

1. Композиционное размещение осенних листьев на бумаге, подбирая их интересными по форме и цвету, а далее композиционное решение листа, выполняя рисунок кистью под акварель.
2. Используя технические приемы передать локальный цвет плоских предметов (листья).

Материал: бумага, акварель, кисти.

3 часа.

Тема 3. Изображение объемной формы.

Светотень и цвет в живописи. Градация светотени. Цвет и освещение. Психофизиология зрительного восприятия цвета.

Воздушная перспектива цветов.

Упражнения выбираются по желанию педагога.

- 3.1. Светотень геометрических тел. Изображение отдельного цилиндра, куба, шара (гризайль).

3.2. Изображение цветом объема предметов домашнего обихода, имеющих форму цилиндра, куба, шара (стеклянная бутылка рядом с фруктами или овощами, крышка, чайник и т.п.)

3.3. "Микро-натюрморт" - малые природные формы: фрукты, овощи, ягоды, камни, листья и т.п.

3.4. Несложное задание из 2-3 яблок и ветки с листьями на светлой цветной бумаге или драпировке без складок.

Задача:

1. Видеть и передавать цветовые отношения плоских (листьев) и круглых форм с их локальным цветом.
2. В "микро-натюрморте" можно изображать предметы в натуральную величину, внимательно и детально прорабатывая формы предметов.

Материал: бумага, акварель, кисти.

6 часов.

II четверть

15 часов

Тема 1. Отдельные предметы из разного материала с ясно выраженными рефлексами.

1.1. Металлический блестящий чайник рядом с фруктами (яблоками, грушей, лимоном) в окружении драпировки без складок синего цвета.

1.2. Стеклобанка с вареньем рядом с фруктами в окружении драпировки без складок нейтрально-серой, холодной в цвете.

1.3. Керамический кувшин с гладкой поверхностью (фарфор, дерево и т.п.)

Задача:

1. Учиться писать с натуры предметы различного материала и фактуры.
2. Понимать что цвет в живописи не выступает изолированно, а цвет и светотень составляют единство и являются выразителем предметной формы, ее объема, ее материала и пространства.
3. Изучение рефлекса на теневой части объемной формы и его зависимость от противостоящего цвета.
4. Обратит внимание учащихся на локальный цвет металла (стекла и т.п.), так как он очень сильно меняется от освещения и рефлексов окружения. Чем оно многочисленнее и разнообразнее, тем разнообразнее и многоцветнее металлический предмет. Металлические предметы в самом светлом месте (блеск) имеют ореол теплого цвета.

Материал: бумага Р 30х40, акварель, кисти.

6 часов.

Тема 2. Постановка их двух предметов различной формы на нейтральном светло-сером фоне (большой-темный и маленький-белый).

Живопись техникой гризайль

Одноцветное изображение черно-белой или цветной, например коричневой краской.

Беседа о теории закона тоновых отношений, о методе сравнения и правиле изображения: ход работы от общего к деталям и обобщению.

Задача:

1. Изображение рисунка предметов с композиционным размещением на плоскости листа.
2. Передача светотеневых отношений и тональная передача объемной формы и пространства постановки.

Материал: бумага, акварель, кисти.

9 часов.

III четверть

18 часов

Тема 1. Драпировка.

Светлая однотонная ткань на темном фоне, складки которой имеют не сложную форму.

Задача:

1. Определить точки опоры драпировки с плоскостями, на которых висит или лежит драпировка.
2. Изучить закономерности образования складок (характер).
3. Выполнить кистью рисунок под акварель.
4. Моделировка формы цветом и светотенью, составляющих единство и являющихся выразителем объемной формы, ее материальности, ее пространственных качеств.

Материал: бумага, акварель, кисти.

6 часов.

Тема 2. Несложный натюрморт из предметов быта с драпировкой, яркой цветовой окраской теплой гаммы.

Задание дается с целью активации зрительного восприятия цвета.

Задача:

1. Выполнить кистью рисунок предметов с их композиционным размещением на плоскости листа, под живопись акварелью.
2. Живописность отношений светотеневого и цветового построения формы на основе теплой цветовой гаммы.

Материал: бумага, акварель, кисти.

11 часов.

Тема 3. Несложный натюрморт из предметов быта с драпировкой с ясной цветовой окраской преимущественно холодной гаммы.

Беседа. Дать учащимся понятие о том, что в природе любые цвета согласованы, объединены влиянием среды, освещением и воздушной перспективой. Если изображенные на картине предметы с их локальным цветом лишены этого влияния, то они теряют гармонию, единство и эмоциональную выразительность.

8

часов

Задача:

1. Живописность отношений светотеневого и цветового построения формы на основе холодной гаммы.

Материал: бумага, акварель, кисти.

6 часов.

IV четверть

15 часов

Тема 1. Натюрморт из предметов с теплой и светлой окраской.

Задача:

1. При построении светотени учитывать особенности освещения и общего светового состояния.
2. Передать живописность отношений контрастных цветов - темных и светлых, теплых и холодных, локальных и обусловленных условиями освещения, окружения.
3. Передать пластическую и цветовую выразительность силуэта.

4. Анализ работ с учащимися о правильности построения плоскости натюрморта, ее перспективным построением в работах учащихся.

Материал: бумага Р 36х46, акварель, кисти.

9 часов.

Тема 2. Быстрый лаконичный этюд искусственных цветов в сосуде простой формы.

Задача:

1. Передать гармоничное сочетание ведущих цветов природы (не менее трех), различных по цветовому оттенку, насыщенности и светлоте, воспринимаемых глазом, как тонально-цветовое единство (цельность). Созвучие (аккорд) как основной тип гармонизации отношений.

Материал: бумага, акварель, кисти.

6 часов.

Основы живописи

2 КЛАСС

Учебно-тематический план

I четверть

Основы живописи 2 класс

Наименование задания	Вид учебного занятия	Время
I четверть		
Задание № 1 "Микро-натюрморт" (малые природные формы: фрукты, овощи, камни и т.п.)	Аудиторные занятия	12
Задание № 2 Натюрморт из предметов различного материала	Аудиторные занятия	12
II четверть		
Задание № 1		12

Натюрморт с темным предметом.	Аудиторные занятия	
Задание № 2 Натюрморт из предметов с насыщенной цветовой окраской различных оттенков и светлоты.	Аудиторные занятия	9
III четверть		
Задание № 1 Натюрморт из предметов различного материала и цветовой окраски .	Аудиторные занятия	9
IV четверть		
Задание № 1 Контрольный натюрморт.	Аудиторные занятия	16

Итого

70 часов

Результатом освоения программы в первом классе

является умение решать комплекс задач: объем, пространство, цветовая гамма, передача света, пространство, теней, смешивание красок, технические приемы живописи. Необходимо научиться писать второй и третий планы по отношению к первому, передавать материальность предметов и пространство. Развитие и совершенствование ранее полученных знаний и умений. Последовательное ведение контрольной работы живописного изображения с натуры по этапам:

- 1) композиционное размещение предметов на плоскости листа;
- 2) линейно-конструктивное построение формы предметов;
- 3) нахождение светотеневых и цветовых отношений;
- 4) детальная моделировка формы цветом;
- 5) обобщение, выделение композиционного центра при цельном восприятии натуры;
- 6) приведение изображения к цельности и единству.

I четверть

24 часа

Тема 1. "Микро-натюрморт".

Малые формы (фрукты, ягоды, овощи, камни, листья и т.п., которые могут быть составными частями переднего плана большого натюрморта, картины).

Обратить внимание преподавателей на "микро-натюрморт".
Маленький натюрморт - идеальная натура для начинающих, она позволяет плавно постепенно развить цельное видение, учит смотреть на природу, видеть художественно малые формы, понимать их суть, обогащать свое мироощущение и зрительную память. Разнообразные поверхности этих предметов заставят учащихся искать выразительный живописный и графический язык их передачи.

Задача:

1. Научиться решать комплекс задач: объем, пространство, цветовая гамма, передача света, пространство, теней, смешивание красок, технические приемы живописи.
2. Садиться к постановке надо близко, так чтобы были хорошо видны все детали предметов, для их передачи.
3. Приведение изображения к цельности и единству.

Материал: бумага Р 20х20, Р 30х40, акварель, кисти.

12 часов.

Тема 2. Натюрморт из предметов различного материала

Попробовав писать маленькие натюрморты из овощей и фруктов, постепенно вводим в них предметы различного материала. Обучение учащихся писать натюрморт способом "от куска" первого плана, вводится в программу с задания № 2, I четверть. Необходимо научить учащихся писать второй и третий планы по отношению к первому (то есть в отношении к микро-натюрморту).

Задача:

1. Научить учащихся работать в натюрморте способом "от куска" первого плана.
2. Передать материальность предметов и пространство.
3. Работать над натюрмортом последовательно и привести изображение к цельности и единству.

Материал: бумага, акварель, кисти.

12 часов.

II четверть

15 часов

Тема 1. Натюрморт с темным предметом .

Задача:

1. Умение писать черный предмет, который состоит из мозаики рефлексов отраженных от других предметов и оттенков цветовой среды окружающей предмет, не используя на палитре краску черного цвета.
2. Приведение изображение к цельности и единству.

Материал: бумага Р 38х48, акварель, кисти.

12 часов.

Тема 2. Натюрморт из предметов с насыщенной цветовой окраской различных оттенков и светлоты.

Цель этого упражнения освободиться от хаотичности наблюдений и добиться понимания осмысленной организации изображения в соответствии с поставленной задачей.

Задача:

1. Сосредоточить зрительный центр на предметах переднего плана (не выпуская из поля зрения другие). Передать предметы, попавшие в зрительный центр, более рельефнее по объему,

четче и детальнее по форме, конкретнее по тону, богаче по нюансам цвета.

2. Выразить на предметах, которые находятся дальше от зрительного центра, наоборот, слабее объем, уменьшить детальность моделировки, ослабить тональный контраст, обобщить нюансировку тона, цвета и написать границы форм менее четко.

Материал: бумага Р 38х48, акварель, кисти.

9 часов.

III четверть

18 часов

Тема 1. Натюрморт из предметов различного материала и цветовой окраски (фрукты, посуда, ткани и т.п.).

1.1. Тематический натюрморт.

Натюрморт составленный из предметов связанных по смыслу. Например, "Атрибуты искусства", "Дары осени", "Студенческий", "Чаепитие" и т.п.

Упражнения по желанию педагога.

Задача:

1. Ведение работы большими цветовыми отношениями с учетом колористического Передать объем, материальность и пространственное удаление предметов.
2. состояния натуры в определенных условиях освещения.
3. Приведение изображения к цельности и единству.

Материал: бумага, акварель, кисти.

9 часов.

IV четверть

15 часов

Тема 1. Контрольный натюрморт.

Задача:

1. Развитие и совершенствование ранее полученных знаний и умений.
2. Последовательное ведение контрольной работы живописного изображения с натуры по этапам: 1) композиционное размещение предметов на плоскости листа; 2) линейно-конструктивное построение формы предметов; 3) нахождение светотеневых и цветовых отношений; 4) детальная моделировка формы цветом; 5) обобщение, выделение композиционного центра при цельном восприятии натуры; 6) приведение изображения к цельности и единству.

Материал: бумага Р 38х48, акварель, кисти.

16 часов.

Результатом освоения программы по предмету «основы живописи» во втором классе является формирование знаний учащихся о зрительном центре переднего плана натюрморта не выпуская из поля зрения другие планы. Сформирование знаний учащихся о предметах ахроматического цвета в живописи.

Обучающиеся, освоившие программу по предмету «основы живописи», должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками

- иметь развитую наблюдательность творческую фантазию и воображение внимание и память, ассоциативное и образное мышление, логическое мышление, способность анализировать и формулировать свои мысли
- умение пользоваться профессиональной лексикой, умение вести последовательную поэтапную работу

Формы и методы контроля , система оценок

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

Текущий контроль

- просмотр по окончании каждого задания
- контролирование исполнения домашних работ

Промежуточная аттестация

Просмотры по полугодиям

По итогам промежуточной аттестации по завершению изучения предмета , выставляется оценка , которая заносится в свидетельство об окончании школы

При выставлении оценок обучающимися используется

5 (отлично) - высокий уровень: знание и понимание учебного материала

4 (хорошо)- средний уровень: знание и понимание материала учащимися, требует некого вмешательства преподавателя;

3 (удовлетворительно) - низкий уровень: слабое знание и понимание материала, требуются наводящие вопросы, привлечение преподавателя .

2 (неудовлетворительно) – не понимание материала , отсутствие какой - либо подготовки, не выполнение работы

Методическое обеспечение учебного процесса Обязательным условием, обеспечивающим возможность достижения обучающимися результатов, являются:

- учебная аудитория, предназначенная для реализации учебных предметов «живопись », оснащенная мольбертами , стульями - дидактический материал: наглядные пособия, (иллюстрации, репродукции,)

- электронная библиотека, использование сети Интернет,
- школьная библиотека , натюрмортный фонд

Список используемой литературы

1. Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства: Учебное пособие для студентов-дизайнеров [Текст] / Л.П. Ермолаева – М.: Изд-во Гном, 2001. – 120 с.
2. Иванова, Т.И.. Живопись. Голова человека: Методическое пособие [Текст] / Т.И Иванова. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003.
3. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись [Текст] / Ю.М. Кирцер. Изд. 3 стереотипное. – М.: Изд-во Высшая школа, Академия А, 2000.
4. Культура [Электронный ресурс] / Официальный сайт телеканала - Режим доступа: http://tvkultura.ru/news/menu_id/23 - Загл. с экрана.
5. Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства "живопись" и сроку обучения по этой программе [Электронный ресурс] / Министерство культуры Российской Федерации. Приказ от 12 марта 2012 г. N 156. - Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=127661> - Загл. с экрана.
6. Русская живопись [Текст] / М.: Изд-во АСТ АСТРЕЛЬ, 2002.

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ