

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**программа
по учебному предмету
«ЖИВОПИСЬ»**

Лысьва 2016

РЕЦЕНЗИЯ

на программу учебного предмета по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы в области изобразительного искусства
«Живопись»,

в МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Лысьвы преподавателей
художественного отделения

Тетюева Андрея Михайловича, Сахабутдиновой Елены Тагировны.

Предоставленная программа по учебному предмету «Живописи» разработана на основе примерных программ с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной общеразвивающим программам в области изобразительного искусства.

Срокам освоения программы рассчитан на 5 лет.

Программа имеет четкую структуру и содержит следующие разделы: пояснительную записку, учебно – тематический план, содержание предмета по годам обучения, раздел с требованиями к уровню подготовки обучающихся, раздел с формами и методами контроля и оценки результатов освоения дисциплины, раздел с требованиями к материально – техническому и методическому обеспечению, перечень литературы.

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающим программам в области изобразительного искусства «Живопись». В пояснительной записке отражена актуальность программы, принципы организации деятельности учебного процесса.

Подробно прописан механизм реализации программы и содержание учебного процесса по годам обучения.

Составленный цикл занятий способствует развитию у детей знаний, умений и навыков, заинтересованного наблюдения, пространственного и образного мышления, творческой самостоятельности, самовыражения, умения анализировать и систематизировать, а так же способствует освоению навыков работы графическими материалами.

Учебно – тематический план каждого года обучения строится на постепенном усложнении учебного материала.

Можно отметить, что данная программа составлена в соответствии с возрастными категориями, возможностями обученности и учетом уровня развития детей, соответствует требованиям методике преподавания художественных дисциплин по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области изобразительного искусств, может быть внедрена для ведения занятий в системе дополнительного образования детей.

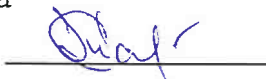
Рецензенты:

Патракеева Анна Владимировна,
преподаватель I квалификационной категории
отделения изобразительного искусства
МБУ ДО Детская музыкальная школа
г.Лысьва

А.В.Патракеева

Саламатова Марина Викторовна,
преподаватель I квалификационной категории,
зав.отделением изобразительного искусства
МБУ ДО Детская музыкальная школа
г.Лысьва

М.В.Саламатова

Принято на педагогическом

совете школы

23.03. 2016 г.

Утверждаю

Директор МБУ ДО «ДШИ»

Т.В. Попова

Разработчики:

А.М.Тетюев, преподаватель Детской школы искусств г.Лысьва, зав.художественным отделением.

Е.Т.Сахабутдинова, преподаватель художественного отделения Детской школы искусств г.Лысьва.

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- срок реализации учебного предмета;
- цель и задачи учебного предмета;
- форма проведения учебных аудиторных занятий;
- методы обучения;
- описание материально-технических условий реализации учебного предмета;
- обоснование структуры программы учебного предмета;

2. ОБЪЁМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНом ОУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- аттестация: цели, виды, форма, содержание;

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- методические рекомендации преподавателям;

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- список методической литературы.
- список учебной литературы.

1. Пояснительная записка

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

Программа учебного предмета по живописи разработана на основе и с учетом федеральных государственных стандартов к дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области изобразительного искусства.

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

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

Основу программы по живописи составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям.

Программа по живописи тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, со скульптурой. 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 по живописи ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет живопись при 5 -летнем сроке обучения реализуется 5- лет – с 1 по 5 класс.

При реализации программы по живописи с 5 -летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1 классе – один час, 2-5 классах – три часа, самостоятельная работа в 1 -5 классах – один час.

Цель и задачи 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, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами являются:

- приобретение детьми 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;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету живопись рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью до 10 – 12 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков – 45 минут.

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

Занятия подразделяются на аудиторские занятия и самостоятельную работу.

Методы обучения

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

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

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей 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, компьютером, интерактивной доской, 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 по живописи с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета живопись составляет 612 часов (в том числе, 442 аудиторных часов, 170 часов самостоятельной работы).

Экзамен проводится в пятом классе. В остальное время видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет).

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
	Классы/полугодия												
	1		2		3		4		5				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Аудиторные занятия (в часах)	16	18	48	54	48	54	48	54	48	54			442
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	16	18			170
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	экзамен			
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	36	64	72	64	72	64	72	64	72			612

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 1 КЛАСС

№	Наименование	Кол-во заданий	Кол-во часов на 1 задание	Всего часов
1	Знакомство с материалами (акварельные краски, кисти, бумага). Основные, составные цвета. Знакомство с дополнительными цветами, контрастными, сближенными, холодными и теплыми. Упражнение в заливке	1	2	2
2	Этюды фруктов и овощей	3	2	6

3	Постановка из одного предмета простейшей формы на фоне	2	4	8
4	Постановка из 2-х предметов на фоне. Понятие о цветовом рефлексе. Изменение цвета от окружающей среды. Понятие о теплых и холодных цветах.	3	4	12
5	Контрольная работа	1	6	6
	ИТОГО			34

2 класс

№	Наименование	Кол-во заданий	Кол-во часов на 1 задание	Всего часов
1	Знакомство с материалами (акварельные краски, кисти, бумага). Основные, составные цвета. Знакомство с дополнительными цветами, контрастными, сближенными, холодными и теплыми. Упражнение в заливках прямоугольников, смещение красок ступенчатое и непрерывное.	2	3	6
2	Изображение плоских предметов. Передача локального цвета (крупные листья, тетрадь, книга).	2	3	6
3	Постановка из одного предмета простейшей формы на нейтральном фоне (овощи и фрукты). Решение локального цвета в свету и тени	2	3	6
4	Постановка из 2-х предметов на нейтральном фоне (кружка, яблоко). Даются понятия: свет, блик, тень, полутень.	3	6	18
5	Построение из 2-х предметов на цветовом фоне. Понятие о цветном рефлексе. Изменение цвета от окружающей среды. Понятие о теплых и холодных цветах	3	6	18
6	Постановка из 2-х предметов. Передача светотени одним цветом, как средство	1	6	6

	выражения формы (монохром).			
7	Постановка из 2-х предметов более сложной формы на контрастном фоне	3	9	27
8	Короткие этюды из фруктов и овощей	3	1	3
9	Май. Контрольная постановка. Суммирование приобретенных навыков и знаний за год.	1	12	12
	ИТОГО			102

3 класс

№	Наименование	Кол-во заданий	Кол-во часов на 1 задание	Всего часов
1	Постановка из 2-х предметов с ясно выраженным цветом (овощи, фрукты) на нейтральном фоне. Освещение боковое. Цветная характеристика предметов и их связь с окружающей средой (касание предметов с фоном).	2	6	12
2	Постановка из 2-3 предметов на нейтральном фоне (предметы домашнего обихода, овощи и фрукты). Освещение боковое. Передача формы (блик, свет, полутон, тень, рефлекс).	2	9	18
3	Постановка из 2-3 предметов различных по материалу. Обратить внимание на передачу пространства. Передача формы одним цветом, контур под акварель, внутренний рисунок. Блик, свет, полутень, тень, рефлекс (монохром).	1	9	9
4	Постановка из нескольких предметов, близких по окраске, на цветном фоне. Передача цветом планов и уходящих плоскостей	1	12	12
5	Постановка из нескольких предметов более сложных по форме на цветовом фоне. Целевая установка та же	2	12	24

6	Постановка из нескольких различных по материалу предметов (дерево, глина, бумага, металл и т.д.).	1	12	12
7	Контрольная постановка	1	15	15
	ИТОГО			102

4класс

№	Наименование	Кол-во задани й	Кол-во часов на 1 задани е	Всего часов
1	Постановка из живых цветов, овощей и фруктов	1	1	12
2	Постановка из нескольких предметов различных по форме и окраске на нейтральном фоне. Вводится ткань с небольшим количеством складок. Передача тонально-цветовых отношений	1	1	15
3	Краткосрочные этюды с чучел птиц	2	3	6
4	Постановка из нескольких предметов различных по материалу (стекло, металл, ткань, дерево и т. д. на цветном фоне). Передача фактуры (материала предметов) цветом.	1	1	15
5	Постановка из нескольких сближенных по окраске предметов. Тонально-цветовое решение в пространстве (холодная и теплая гамма)	2	12	24
6	Наброски фигуры человека (с фоном)	1	1	12
7	Постановка с введением чучела птиц и узорной драпировки.	1	1	18

	Контрольное задание.			
	ИТОГО			102

5 класс

№	Наименование	Кол-во заданий	Кол-во часов на 1 задание	Всего часов
1	Постановка из свежих овощей, фруктов, цветов, листьев.	1	1	12
2	Постановка из нескольких предметов по материалу разных с более сложной по фактуре тканью (шелк, бархат и т.д.	2	18	36
3	Наброски человека в интерьере.	2	3	6
4	Интерьер с фигурой человека.	1	1	12
5	Постановка из 3 – 4 предметов разнообразных по фактуре с введением гипса (орнамент или маска) на заднем плане	2	18	36
	ИТОГО			102

4. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы по живописи 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.

Требования к экзамену

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 4 учебных часов. В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотонная драпировка), в третьих-пятых классах – комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору 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.

5.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 самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, 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 и аудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

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 оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать 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 светотеневых 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;

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 невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

6.Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

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

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- усиленное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

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.

7.Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

1. 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
2. Беда Г.В. Живопись. - М., 1986
3. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
4. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
5. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977
7. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
8. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
9. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
10. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
11. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
12. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975

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

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах;

- умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

- умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;