Рабочая программа по учебному предмету «Живопись»

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;

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;

Цель и задачи учебного предмета;

Обоснование структуры программы учебного предмета;

Методы обучения;

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

2. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план;

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Критерии оценки.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям;

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

6. Список литературы

Список литературы.

1. **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», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств. Учебный предмет «Живопись» направлен на общехудожественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым, обеспечивая формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей.

Практические занятия изобразительным искусством на художественном отделении школы искусств – средство общего эстетического воспитания школьников. Основная их цель – развитие художественно-творческих способностей детей, обеспечивающее возможность дальнейшей творческой работы в качестве самодеятельных художников или поступления в средние профессионально-художественные учебные заведения.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «*Живопись*» со сроком обучения 4 года (для детей в возрасте от 6 лет), продолжительность учебных занятий с первого по четвёртый годы обучения составляет 34-35 недель в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Класс	**1кл**	**2кл**	**3кл**	**4кл**			
Продолжительность учебных занятий в год (в неделях)	34	34	34	34			
Срок реализации 4 года
Количество часов на **аудиторные занятия** в неделю	**1**	**1**	**1**	**1**	-	-	-

*В связи с большой загруженностью учащихся в общеобразовательной школе самостоятельная работа программой не предусмотрена.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» 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. На групповых занятиях возможно сотрудничество учащихся разных лет обучения и возможностей. Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы,**нагрузки,**	**Затраты учебного времени**	**Всего часов**
Годы обучения	**1-й**	**2-й**	**3-й**	**4-й**				
Количество недель	34	34	34	34			
***Срок реализации* 4 года**
Аудиторные занятия	34	34	34	34	-	-	-	136

Цель и задачи учебного предмета

Целью является общеэстетическое воспитание, формирование практических умений и навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Задачи учебного предмета

* знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства;
* формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;
* формирование знаний об основах цветоведения;
* формирование знаний о формальной композиции;
* формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами и техниками;
* развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания художественного образа;
* развитие зрительной и вербальной памяти;
* развитие образного мышления и воображения;
* формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
* воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

* 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 учащихся;
* формы и методы контроля, система оценок;
* методическое обеспечение учебного процесса.

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

Мольберты, столы, стулья, телевизор, две настольные лампы, куб, цилиндр, шар; муляжи фруктов и овощей, драпировки, натюрмортный фонд; работы по рисунку, живописи, композиции для примера (предоставляет педагог).

1. **СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

Программа учебного предмета «Живопись» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Живопись» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. Предлагаемые темы заданий по рисунку носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

В первые годы 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.

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт связываются со станковой композицией.

Учебно – тематический план по 4-летней ОП

1класс
1	**Цветоведение:** Упражнение на овладение выразительно-изобразительными свойствами живописного материала (акварель). Рисование осенних листьев с натуры	1
2	Натюрморт из разнообразных по цвету и форме овощей и фруктов	2
3	Упражнения по цветоведению - цветовой круг. Основные, составные и дополнительные цвета	1
4	Несложный натюрморт из предметов с чистой ясной окраской (акварель)	3
5	Цветоведение. Основные характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность и светлота. Упражнения	1
6	Цветоведение. Явление цветового контраста. Упражнения	1
7	Этюд букета цветов в сосуде простой формы	3
8	Цветоведение. Теплые и холодные цвета. Упражнения	1
9	Цветоведение. Пространственные свойства цвета. Упражнения	1
10	Цветоведение. Смешение цветов. Упражнения	1
11	Осенний натюрморт. (Акварель, гризайль)	3
12	Цветоведение. Цветовые растяжки. Упражнения. Эскизы	1
13	Натюрморт из предметов с ясно выраженной одноцветной окраской	3
14	Натюрморт с ясно выраженными цветовыми рефлексами	3
15	Натюрморт из предметов с темной и светлой окраской	3
16	Натюрморт из предметов со светлой окраской	3
17	**Переводной экзамен**: натюрморт	3
	Итого:	***34 часа***
2 класс
1	**Цветовая гармония по цветовому тону, по насыщенности, по светлоте**. Этюд букета	2
2	Натюрморт с букетом, фруктами, овощами	3
3	Фигура человека с натуры	2
4	Натюрморт из предметов быта различного материала и цветовой окраски. Пространство в натюрморте неглубокое	3
5	Этюды чучел птиц	2
6	Натюрморт с чучелом птицы	3
7	Этюд сидящей фигуры в интерьере	4
8	Натюрморт из предметов быта различного материала с четко выраженными пространственными планами	3
9	Этюд интерьера (гуашь)	3
10	Натюрморт на спокойном, нейтральном фоне	3
11	Этюд весеннего пейзажа	3
12	**Переводной экзамен**: натюрморт	3
	Итого:	***34 часа***
3 класс
1	**Многоцветная гармония:** Букет цветов в стеклянной посуде с водой	3
2	Этюд натюрморта на решение композиционного цвета	3
3	Сложный натюрморт из разнохарактерных по форме и цвету предметов на конкретную тему, например "Мир художника".	4
4	Этюд драпировки (акварель)	3
5	Фрагмент интерьера на конкретную тему. Например, "Мастерская сапожника", "Кабинет врача", "Художественный класс"	4
6	Натюрморт из предметов различного материала и цветовой окраски (фрукты, посуда, ткани и т.п.)	3
7	Наброски животных и птиц	3
8	Наброски человека: стоящей, сидящей натуры, двух фигур, натура в движении	4
9	Пейзаж с натуры "Весеннее утро", "Весенний вечер" (акварель "по сырому")	3
10	**Переводной экзамен**: натюрморт по теме "Искусство"	4
	Итого:	***34 часа***
4 класс
1	**Образное и живописно – пластическое решение.** Пейзаж с натуры "Краски осени" (гуашь)	3
2	Натюрморт в условиях пленэра (гуашь)	3
3	Натюрморт из предметов с яркой окраской (гуашь)	3
4	Краткосрочные этюды фигуры человека (Сидящая модель и стоящая)	4
5	Женский портрет (гуашь)	4
6	Натюрморт из предметов с контрастной цветовой окраской (с гипсовым орнаментом)	3
7	Натюрморт из крупных бытовых предметов, фруктов	3
8	Этюд одетой фигуры в интерьере.	4
9	Весенний пейзаж с натуры	3
10	**Выпускной экзамен**. Сложный натюрморт.	4
	Итого:	***34 часа***

Содержание разделов и тем по 4-летней ОП

#

1 класс (1 год обучения)

Тема: Изучение колорита.

Пейзаж с натуры (акварель) Этюд фигуры сидящего человека в ясной по цвету одежде на пленэре (акварель, гуашь). Натюрморт "Дары осени" из контрастных по цвету предметов на цветном ровном фоне. Этюд фигуры человека на спокойном фоне. Натюрморт из предметов с насыщенной цветовой окраской различных оттенков и светлоты. Натюрморт из предметов с малонасыщенной цветовой окраской. Натюрморт из предметов различного материала (керамики, дерево, ткани и т.п.). Окраска предметов неяркая Натюрморт из предметов с ясной цветовой окраской преимущественно теплой гаммы. Натюрморт из предметов с ясной цветовой окраской преимущественно холодной гаммы. Наброски животных (акварель).

Переводной экзамен: натюрморт

2 класс (2 год обучения)

Тема: Цветовая гармония по цветовому тону, по насыщенности, по светлоте.

Этюд букета. Натюрморт с букетом, фруктами, овощами. Фигура человека с натуры. Натюрморт из предметов быта различного материала и цветовой окраски. Пространство в натюрморте. Этюды чучел птиц. Натюрморт с чучелом птицы. Этюд сидящей фигуры в интерьере. Натюрморт из предметов быта различного материала с четко выраженными пространственными планами. Этюд интерьера (гуашь). Натюрморт на спокойном, нейтральном фоне. Этюд весеннего пейзажа.

Переводной экзамен: натюрморт

3 класс (3 год обучения)

Тема: Многоцветная гармония.

Букет цветов в стеклянной посуде с водой. Этюд натюрморта на решение композиционного цвета. Сложный натюрморт из разнохарактерных по форме и цвету предметов на конкретную тему, например "Мир художника". Этюд драпировки (акварель)

Фрагмент интерьера на конкретную тему. Например, "Мастерская сапожника", "Кабинет врача", "Художественный класс". Натюрморт из предметов различного материала и цветовой окраски (фрукты, посуда, ткани и т.п.). Наброски животных и птиц. Наброски человека: стоящей, сидящей натуры, двух фигур, натура в движении. Пейзаж с натуры "Весеннее утро", "Весенний вечер" (акварель "по сырому"). Этюд портрета или фигуры человека на решение композиционного цвета.

Переводной экзамен: натюрморт по теме "Искусство".

4 класс (4 год обучения)

Тема: Образное и живописно – пластическое решение.

Пейзаж с натуры "Краски осени" (гуашь). Натюрморт в условиях пленэра (гуашь). Натюрморт из предметов с яркой окраской (гуашь). Краткосрочные этюды фигуры человека (Сидящая модель и стоящая). Женский портрет (гуашь). Натюрморт из предметов с контрастной цветовой окраской (с гипсовым орнаментом). Натюрморт из крупных бытовых предметов, фруктов. Этюд одетой фигуры в интерьере. Весенний пейзаж с натуры.

Выпускной экзамен. Сложный натюрморт.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ**

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Живопись»:

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 живописными материалами;
* передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;
* добиться цельности в изображении натюрморта.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает:

* *текущий контроль*
* *промежуточный контроль*
* *итоговую аттестацию.*

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого года обучения. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация на последнем году обучения проводится в форме просмотра рисунков и итоговой работы.

Критерии оценок

Критерии выполнения работы:

1. Грамотная компоновка
2. Грамотное построение предметов
3. Грамотная передача локального цвета, и цветовых и тональных отношений предметов к фону;
4. Грамотная передача пространства и колорита
5. Передача целостного восприятия натюрморта

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.
1. **МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

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. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

* Анализ цветового строя натюрморта.
* Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков.
* Выбор техники исполнения.
* Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.
* Выполнение работы на формате в материале.

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

1. **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ**

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
3. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. - М., 1989
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Уилкокс М. Синий и желтый не дают зелёный, перевод А. Сидорова, 2004
6. Иоханнес Иттен, Искусство цвета. 2020
7. Матюшин М.В. Справочник по цвету, 2007
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н. Н. Композиция в живописи. Таблицы. - М., 1977
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Статья, 2020
11. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986

Учебная литература

1. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1998
2. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
3. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. – Москва, 2007
4. Сокольникова Н.М. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 1996
5. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
6. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.