

**Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа»**

**Рабочая программа по предмету «Живопись»
специальность «изобразительное искусство»**

Составитель: Козлова Анна Борисовна

п. Ключи

2009г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ведущую роль в художественно-эстетическом воспитании учащихся наряду с дисциплинами «Рисунок» и «Композиция» играет предмет «Живопись».

Основным принципом обучения является нераздельность процесса работы над цветом и формой, в котором ученик должен научиться видеть и передавать цветовые отношения от простейших локальных состояний на плоских формах до более сложных цветовых отношений и рефлексов в условиях пространственной воздушной среды.

Первоочередной задачей данного курса является развитие у учащихся способности видеть и изображать форму во всем многообразии ее цветосветовых отношений.

Средствами промежуточной и итоговой аттестации являются ежегодные итоговые постановки, которые даются в конце каждого учебного года.

Содержание курса.

1 класс.

Знакомство с материалами и принадлежностями для живописи: краски, кисти, бумага и т. д. Начальные упражнения в технике акварели: заливки, растяжки цвета, смешение красок, вливание цвета в цвет.

Характеристики цвета: светлота и светосила, цветовая насыщенность, теплохолодность или цветовой тон. Основные термины живописи.

Выделение шести элементов светотени, используя «принцип шара» (распределение светотеней на шаре в чёрно-белом и цветном варианте).

Применение различных форматов листа, уход от стереотипов, шаблонов. Постоянное сравнение пятен по светлоте, насыщенности и теплохолодности; постановка глаза ученика – основная задача на данном этапе.

Развитие самоанализа, принципа утрировки (демонстрация работ мастеров живописи), возможность начинать этюд по-разному: с самого яркого; с тёмных

мест, не трогая свет; только на спектральных цветах; на земляных (слабонасыщенных) цветах; в дихроме (на дополнительных цветах).

2 класс.

Во втором классе повышается уровень сложности поставленных задач, аналогичных по своей сути.

В начале учебного года необходимо по максимуму использовать природные живые материалы: цветы, овощи, фрукты. Они богаты по колориту и вызывают эмоциональный отклик у детей. Главная задача – «лепка формы» цветом, отдельными мазками, представляя её как площадки, по-разному повернутые к свету, добиваясь плавного перехода от одного цветового оттенка к другому.

Длительные предыдущие задания чередуются с краткосрочными мини-натюрмортами с одним и тем же светлым предметом на различных интенсивных тонах – красном, зелёном, синем и т. д.

В натюрморт вводят складки: простые, недлинные, без резких теней. Фон может состоять из 2-3 близких по тону драпировок.

Полезно выполнить чёрно-белый рельеф натюрморта, где основной задачей является ритмичного построения и композиционного решения плоскости (выполняется светлая работа на тёмном и тёмная на светлом фоне с использованием декоративных приёмов).

Завершающий этап – натюрморт на контрастных цветовых отношениях. Работа направляется на установку общности в цветовых пятнах, эта общность усиливается, тогда как в натюрмортах, сближенных по колориту, усиливается разница цветовых пятен.

3 класс.

Традиционно в начале года даётся постановка из разнообразных по цвету и фактуре даров осени.

После нескольких этюдов ставится натюрморт, в который входит тёмный предмет на светлом фоне. Самая трудная задача на данном этапе – изображение складок в пространстве, т. е. степень «сделанности», цвет и тон должны быть точно найдены в отношениях к первому и второму плану.

В следующей контрастной постановке по цветовым отношениям важное значение имеют рефлексy, рефлексные связи помогают в создании цветовой гармонии.

В третьем классе необходимо дать серию упражнений на передачу плановости (можно на 1/8 листа) на свободную тему, например, аллея, пещера, тоннель, длинный коридор со ступеньками. Важно усвоить, как строить пространственно планы или кулисы, ослабляя контраст в глубину. Выполнение заданий на сближенные цветовые сочетания в тёплой гамме, где необходимо увидеть тонкие цветовые градации.

Более сложное задание – натюрморт на сложных цветовых отношениях из предметов быта, различных по материалу и сдержанных по цвету (3-4 предмета).

В заключение даётся натюрморт в холодной гамме, усложнённый складками фона, продолжающимися на горизонтальной плоскости.

4 класс.

Начинать работу лучше всего с красивого натюрморта, составленного из разнообразных даров осени, в нескольких различных по сложности вариантах.

Затем ставится длительный натюрморт из нескольких предметов, усложнённых по форме, с богатой по фактуре драпировкой. Перед тем, как начать писать, нужно сделать анализ цветовых отношений натуры, сделать цветовой эскиз. Прорабатывая объёмную форму каждого предмета, надо внимательно следить за наличием тёплых и холодных оттенков на его поверхности, чтобы не упустить колористическое единство, без которого невозможно передать формы в условиях определённого освещения.

Принципом шара необходимо руководствоваться и при завершении композиции, когда края картинной плоскости уходят «под раму», а главное в работе выделяется контрастами и детализацией.

Приступая к работе над этюдом головы человека, также нужно помнить о лепке формы цветом, изучить строение черепа, иметь навыки тонового рисования головы, стараться передать индивидуальные качества модели.

Нужно уметь рисовать кистью, чувствовать форму, конструкцию предмета, если необходимо, поправлять сбитый в процессе контурный рисунок. При выполнении этюда головы в технике акварели необходимо помнить о том, что в натуре не существует чётких границ, контура, а есть только граница объёмной формы, пространственных плоскостей, поэтому карандашные линии в предварительном рисунке не должны быть толстыми и грубыми. Начинают этюд с тех мест, которые имеют легко определяемые красочные характеристики, ориентируясь на них при определении цветовых отношений. Новое задание – фрагмент интерьера. Задача – передача планов в пространстве и световоздушной среды. В интерьере пространство более глубокое, чем в натюрморте, но не такое глубокое, как в пейзаже. Предварительно ведутся композиционные поиски в карандаше (формат – около 1/8 листа).

Написание натюрмортов при разном освещении. Сравнивая цветовое состояние при разном освещении, ученик видит изменения локального цвета в зависимости от источника освещения.

Программные требования к учащимся.

1 класс.

1. Знание основ цветоведения – основные, дополнительные цвета, тёплые, холодные, цвета спектра, хроматические, ахроматические, сближенные и контрастные.
2. Знание техники акварельной живописи.
3. Знакомство с мастерами живописного искусства.
4. Восприятие формата.
5. Умение выделить главное и второстепенное в постановке.
6. Видеть изменение одного цвета под влиянием другого и в различных условиях без изменения своего локального цвета.

2 класс.

1. Усвоение основных положений живописи.

2. Умение пользоваться основными приёмами акварельной техники.
3. Приобретение навыков последовательной работы над натюрмортом, навыков в работе с материалом.
4. Умение анализировать работу, чувствовать изменение цвета в зависимости от условий среды.
5. Овладение навыком лепки формы цветом.

3 класс.

1. Последовательное ведение работы.
2. Владение навыками передачи объёмной формы и фактуры предмета, выявление планов.
3. Знакомство с творчеством величайших мастеров акварельной живописи.
4. Умение выразить технически свой замысел, ставить посильные творческие задачи.
5. Анализ цветовых отношений.
6. Навыки передачи формы и объёма, фактуры предмета.

4 класс.

1. Образность каждой из работ. Умение выразить своё индивидуальное отношение к изображаемому. Соответствие технической стороны творческой.
2. Умение видеть отношениями, «расфокусировать» зрение. Анализ влияния одного цвета на другой. Умение передать изменение цвета предмета в зависимости от освещённости и окружающей среды.
3. Последовательное ведение этюда, умение брать большие цветовые отношения, передавать свето-воздушную среду.
4. Владение навыками передачи объёма, формы, чёткой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они располагаются.
5. Знание работ мастеров живописи.

Примерные темы работ

1 класс.

1. Предмет «Живопись». Знакомство с инструментами и материалами. Акварель. Спектр. Основные цвета. Растяжки (тоновые по вертикали и горизонтали). Выполняются упражнения на смешение цветов, заливки и растяжки цвета.
2. Основные характеристики цвета. Спектр. Сближенные цвета. Упражнения на относительность цвета в тоне по насыщенности и теплостудности, поиск сближенных оттенков цветов (заливки).
3. Изображение плоских предметов (листья деревьев). Упражнения по вливанию цвета в цвет (по-сырому).
4. Цветовое взаимовлияние – постановка из 3-4 драпировок. Выяснение изменения цвета от среды (способ перенесения цветового влажного мазка с одного локального пятна на другое).
5. Цветовое взаимовлияние. Натюрморт из предыдущих драпировок и сосуда. Постепенный переход от плоского изображения к объёмному (приём влажного мазка).
6. Распределение светотени на шаре (плакат). На тёмном фоне пишется светлый шар (по-сухому и по-сырому). Знакомство с элементами светотени (блик, свет, тень, полутень, рефлекс, падающая тень)
7. Изображение круглых предметов при боковом освещении с натуры. Цветовые отношения, цветовой рефлекс.
8. Практическое занятие по теме № 2: постановка из округлого горшочка и яблока на цветном фоне. Работа с палитрой.
9. Натюрморт из 2-3 тёмных предметов на нейтральном светлом фоне. Закрепление темы № 6.
10. Контрастная постановка из светлых предметов и тёмного фона. Теплостудность. Введение усложнённых форм: конус, цилиндр, куб и т. п.
11. Натюрморт из усложнённых форм (крышка и груша) при боковом освещении на белом фоне. Передача объёмных форм в связи с теплостудностью.
12. Натюрморт из 2-3 предметов на цветном фоне, понятие о цветовом рефлексе. Попытка передать изменение предмета от среды (тёплое освещение – холодные тени).
13. Короткие наброски цветом разных простейших натюрмортов. Передача общего цветового тона. Работа с палитрой, поиск цветовых оттенков, цельность.
14. Натюрморт из 2-3 предметов в ограниченной палитре (жёлтый, синий, чёрный цвета). Передача формы и пространства, поиск тончайших цветовых оттенков цветов.
15. Контрастный натюрморт. Выполнить в мозаичной технике: разбить все формы на плоскости, проанализировать изменение цвета плоскостей в зависимости от поворота, удалённости от источника света, цвета окружающей среды.

16. Натюрморт из гладко окрашены предметов на пёстром фоне (ваза и яблоко). Уметь расфокусированно смотреть на натуру, увидеть пёстрый фон через предметы, обобщать несущественное ради выделения главного.
17. Натюрморт из двух предметов на контрастном фоне (работа по-сырому, вливание цвета в цвет).
18. наброски цветом фигуры человека (сначала в карандаше, затем – только в цвете без предварительного рисунка)
19. Постановка из 3-4 предметов нейтральной окраски. Передача объёмов и теплохолодности.
20. Постановки из 3-4 предметов более сложной формы на контрастном фоне (несколько заданий). Цветовая гармония, теплохолодность, пространство.
21. Итоговая постановка, суммирующая знания, приобретённые за год.

2 класс.

1. Постановка из 3 предметов с ясно выраженным цветом (фрукты, овощи, посуда) на нейтральном фоне с использованием непёстрых драпировок при боковом освещении. Поиск больших цветовых отношений.
2. Натюрморт из 3-4 предметов на цветном фоне с использованием однотонных драпировок (в качестве пособия – работы Машкова, Кончаловского, Стожарова). Рисунок эскиза, поиск композиции, цветовое решение эскиза. Работа на формате: первые цветовые прокладки, поиск цветовых отношений, работа над деталями, прописка главного в работе, обобщение.
3. Декоративный натюрморт из игрушек и декоративных тканей в технике гуашь с ограниченным 4-5 цветами колоритом. Организация цветового пространства, равновесие и гармония цвета, поиск динамической композиции, составление колеров, первые цветовые прокладки, детализация.
4. Постановка из 4-5 предметов на цветном фоне. Передача пространства, цветовых рефлексов, поиск формата.
5. Натюрморт из нескольких предметов, более сложных по форме, на цветном фоне. Передача характера предметов и их цветовых отношений, рисунок под живопись на основном формате, работа в цвете.
6. Постановка из предметов, близких по цвету, в тёплой и холодной гамме (два задания).
7. Постановка из 3-4 предметов, различных по материалу. Передача формы одним цветом, поиск тоновых отношений, работа над деталями.
8. Постановка из различных по материалу предметов (дерево, металл, стекло, керамика). Передача материальности, фактуры, поиск композиции в эскизах, цветовой эскиз, использование лессировок, поиск больших цветовых отношений.
9. Итоговая постановка, состоящая из 3-4 предметов, 3-4 драпировок, цветовая гамма сближенная. Единая цветовая гамма, передача

пространства цветом, теплохолодность, цельность листа, техничность выполнения этюда.

3 класс.

1. Постановка из живых цветов. Техника по-сырому и по-сухому. Передача характера букета, оригинальность композиции, цветовая гармония. Два краткосрочных задания.
2. Натюрморт с веткой рябины. Выделение главного, мера обобщения и детализации в работе.
3. Натюрморт из нескольких предметов, различных по форме и окраске на нейтральном фоне при боковой подсветке. Передача тональных и цветовых отношений.
4. Краткосрочные этюды с чучелом птицы на фоне разных по цвету драпировок в разных поворотах (три этюда). Передача выразительности характера и цвета птицы. Техника а-ля прима.
5. Постановка из нескольких предметов, различных по материалу (дерево, стекло). Передача фактуры и пространства (условная) с предварительным цветовым эскизом с распределением цветовых отношений.
6. Декоративный натюрморт (плоскостное решение) в технике гуашь, колеры в 4-5 цветов. Понятие о цветовом равновесии, динамике в композиции, передача эмоционального состояния и цельности, работа над эскизом.
7. Натюрморт из предметов, сближенных по окраске. Передача колорита, поиск богатства цветовых оттенков, закрепление знаний по цветоведению, цветовой эскиз, передача сближенной цветовой гаммы, работа с палитрой, поиск основных цветовых отношений, анализ.
8. Наброски цветом фигуры человека, передача теплохолодности при минимуме средств.
9. Постановка с введением чучела птицы и узорной драпировки, суммирование накопленных знаний и умений. Предварительный цветовой эскиз.

4 класс.

1. Постановка из цветов, свежих овощей, фруктов. Повторение технических приёмов акварели, цельность, колористическое единство работы, декоративность решения. Упражнение по-сырому, вливание цвета в цвет (показ репродукций Фонвизина), поиск оптимального решения обобщённой формы цветка (изображение только цветов без вазы и т. п.), поиск композиционного решения натюрморта.
2. Этюд – растение подсолнух в технике по-сырому. Выполнение выразительной композиции в быстром этюде.
3. Букет с веткой рябины. Передача пространства, взаимодействие предметов с фоном.
4. Натюрморт из нескольких предметов, разных по материалу, усложнённых по форме, с богатой по фактуре драпировкой. Цветовой этюд композиции, передача световоздушной среды, богатство нюансировки.

5. Этюд головы человека. Индивидуальная цветовая характеристика, элементы моделировки головы цветом, несколько цветовых набросков головы человека (5-6) по цветовой прокладке по-сырому, этюд в лессировочной технике.
6. Фигура человека, несложная тематическая постановка. Передача пропорций фигуры, моделировка головы, подготовительные эскизы, поиск композиции.
7. Постановка из 3-4 предметов, разнообразных по фактуре, с введением гипсового орнамента на дальнем плане. Последовательность в ведении работы, лепка формы цветом, передача материальности предметов, пространственное решение планов, композиционное решение, выбор цветовой гаммы.
8. Фрагмент интерьера (угол мастерской). Передача пространственных планов цветом, световоздушной среды, поиск композиции, выбор точки зрения, прописка деталей лессировкой.
9. Итоговая экзаменационная постановка. Выявление качества полученных навыков и умений. Умение последовательно вести длительную работу, выдерживая цветовое единство этюда; завершить работу, показав главное и списав неглавное, передавая световоздушную среду и пространство.

Список литературы.

1. Гаррисон Х. Рисунок и живопись. Полный курс./ Пер. Е.Зайцевой. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 256с., ил.
2. Косминская В.Б., Холезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей: Лабораторный практикум: Учеб.пособие для студентов пед.ин-тов по спец.№ 2110 «Педагогика и психология (дошк.)». – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1987. – 128с., 8л.ил.: ил.
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч.5 – 8 кл.: В 4ч. Ч. 4. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1996. – 80с.: цв.ил.
3. Элвин Крошо. Акварель. Учебное пособие для начинающих. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 156 с., ил.
4. Видеоматериал «Уроки рисования». Часть1. «Мастерская Игоря Шадхана».
5. Великая Отечественная война в произведениях советских художников. Живопись. Скульптура. Графика. – М.: Просвещение, 1980. – 282 с. ил.
6. Программы для детских художественных школ. Сост. Н.В Жуков. – М.: Министерство культуры РСФСР, 1984. – 30 с.

Трошито, пронумеровано
и скреплено печатью 12
(двенадцать) листа
Директор МБОУДОД ДМШ №1
Гладышева А.Ю. Гладышев

