

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Г. РУБЦОВСКА»*

Дополнительная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства
«Курс «Первые шаги»

**ПРОГРАММА
учебного предмета**

«Живопись»

Рубцовск 2023 год

РАССМОТРЕНО Методическим советом МБУДО «ДМШ № 2 г. Рубцовска»		УТВЕРЖДАЮ Директор МБУДО «ДМШ № 2 г. Рубцовска» Л.Г. Ефимец
Протокол № <u>6</u> от « <u>28</u> » <u>08</u> 2023 г.		Дата <u>28.08.2023</u>

Разработчик – Червоннова Е.С., преподаватель МБУДО «ДМШ № 2 г. Рубцовска»

Рецензент – Беккер Л.Д., преподаватель МБУДО «ДМШ № 2 г. Рубцовска»

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;
- Сведения о затратах учебного времени;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели 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

3. Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

4. Формы и методы контроля. Критерии оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки

5. Методическое обеспечение учебного процесса

6. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

- Учебная литература;
- Методическая литература

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Живопись» дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Курс «Первые шаги» разработана в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- «Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008);
- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) - Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242.

Программа включает в себя годовой курс обучения живописи с натуры с детьми возраста 9-11 лет. Основным методом является метод тонально-цветовых соотношений в передаче формы и пространства предметного мира. Данный метод соответствует академической системе, обучающей азам рисунка и живописи в реалистических традициях. Основным принципом обучения предмету является нераздельность процесса работы над цветом и формой. Задания выстроены таким образом, что учащийся от простейших заданий по изображению плоских предметов переходит к изображению предметного пространства, используя для этого живописные средства. В программу включены задания творческого характера, позволяющие раскрыть даже самые минимальные способности ребёнка, способствующие развитию индивидуальных особенностей обучаемого.

Программа составлена с учётом возрастных особенностей учащихся и технических особенностей школы (кол-во учебных часов, помещений, натурального фонда).

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 1 год.

При реализации программы учебного предмета «Живопись» продолжительность учебных занятий составляет 35 недель ежегодно.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени		Всего
	1	2	
Полугодия	1	2	
Количество учебного времени (в неделях)	16	19	35
Аудиторные занятия (в часах)	16	19	35
Самостоятельная работа (в часах)	16	19	35
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	16	19	70

Формы проведения учебных занятий

Основной формой занятий является урок. Урок включает в себя небольшую беседу, включающую наглядный показ приёмов работы и самостоятельной работы учащихся. Беседа занимает примерно 15 минут от урока.

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме. В классе 4-10 человек. Ожидаемые результаты обучения прописаны в главе «содержание программы» соответственно каждому году обучения. Проверка знаний проводится с помощью просмотров в конце урока (5-10 минут), контрольных заданий 2 раза в полугодие, полугодических просмотров и ежегодных тематических выставок в стенах школы

Цель учебного предмета

1. Целью программы является научить детей строить свою работу от простого к сложному, понимать структуру работы художника над живописным полотном. Развивать аналитическое мышление в процессе обучения.

2. Занятия по живописи способствуют развитию кругозора и художественного вкуса, вырабатывает умение работать с огромной информацией, поступающей из телевизора, интернета и всевозможных выставок.

3. Очень важно помочь детям найти свою нишу в большом мире изобразительного творчества, которая наиболее соответствует его характеру и мышлению, выбрать себе высшее учебное заведение по склонностям (архитектурный, текстильный, дизайнерский, театра и кино и т.д.). Поэтому в программу включены различные творческие задания.

Задачи учебного предмета

1. Занятия с натуры на уроках живописи являются одним из главных компонентов в обучении изобразительной грамоте в академических традициях. Умение отображать предметный мир с помощью цвета и тона учит начинающего художника познавать искусство живописи и вырабатывать свой стиль в изобразительном творчестве.

2. Важно научить разбираться в искусстве живописи, научить различать и использовать различные живописные техники: акварель, гуашь, темпера, пастель, масло.

3. Учащиеся изучают грамоту изображения предметов и предметного пространства цветом и цветовыми сочетаниями. Вырабатывают культуру цвета, которая является необходимой в других предметах учебного цикла - станковой композиции, декоративно-прикладного искусства и истории искусств.

Структура программы учебного предмета

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 предпрофессиональной 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. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по рисунку оснащена мольбертами, подиумами, софитами предметами натурального фонда, методическими плакатами и учебными пособиями.

II. Содержание учебного предмета

Обучение построено на выполнении заданий согласно возрастным особенностям учащихся по принципу «от простого к сложному». Задачи, поставленные перед учащимися, усложняются от года к году и от задания к заданию. Большое значение придаётся к самостоятельной работе учащихся, необходимых для закрепления учебного материала для тренировки глазомера и развития руки. В конце каждого года учащиеся должны уметь выполнять определённое количество задач в работах с натуры соответственно возрасту. Задания могут меняться, в зависимости от уровня подготовки учащихся, индивидуальных особенностей преподавателя как по темам, так и по количеству часов на задания. Содержание программы разделено по годам обучения, подкреплено списком домашних заданий, ожидаемых результатов от обучения за год и каталогом детских работ.

Методическое оснащение учебного процесса:

- фонд работ учащихся;
- фонд методических разработок педагогов;
- методическая литература;
- наглядные пособия и таблицы;
- фото и киноматериалы;
- натуральный фонд (различные предметы, драпировки, муляжи, гипсы и др.).

Учебно-тематический план

№	Тема занятий	Содержание	Кол-во занятий	Кол-во часов
1	Знакомство с техникой акварели	Знакомство с техникой акварели: а) «по-сырому» – цветы, пейзажи; б) «заливка» – фрукты, овощи; Серия упражнений (мини-натюрморты)	2	2
2	Гризайль в технике акварель	Гризайль в технике акварель. «Лессировка». Натюрморт из 2-3 предметов с гипсовым геометрическим телом на нейтральном фоне. Работа с формой предмета с помощью «светотени».	2	2

		Введение понятия «тона», лепка формы тоном.		
3	Натюрморты в тёплой и холодной гамме	Несложные натюрморты из 2-3 предметов в тёплой и холодной гамме (акварель).	4	4
4	Рефлекс	Постановки из 2-3 предметов на рефлекс: а) серый предмет на чёрном фоне, к которому добавляются фрукты и овощи разного цвета (акварель); б) “белый” натюрморт (акварель).	4	4
5	Постановка на цветовые соотношения предметов	Постановка на цветовые соотношения предметов с использованием 3х красок (акварель).	4	4
6	Знакомство с техникой гуаши	Знакомство с техникой гуаши: а) силуэтно-плоскостное письмо (постановка на локальные пятна света и тени) понятие цельность в натюрморте; б) техника “раздельного мазка” (цветы, фрукты).	4	4
7	Натюрморт из 2-3 предметов на ограниченную цветовую гамму	Натюрморт из 2-3 предметов на ограниченную цветовую гамму (2 цвета + белый + чёрный) с ярко выраженной тематикой (кухня, деревня и др.).	3	3
8	Цветовые наброски с чучел птицы	Работа акварельными красками без предварительной прорисовки карандашом	2	2
9	Стилизованный этюд простого натюрморта	Работа гуашью. Градации тонов	2	2
10	Натюрморт из предметов контрастных по цвету	Правильность цветового и тонального решения. Обобщение	2	2
11	Наброски фигуры человека акварелью	Научить быстро схватывать характерные особенности фигуры человека	2	2
12	Наброски фигуры человека гуашью	Продолжить изучение пропорций человека. Живописное пятно	2	2
13	Итоговый натюрморт	Итоговый натюрморт из 3-4 предметов на передачу формы предметов, пространства, цветовой гаммы натюрморта (гуашь, акварель).	2	2
	Всего:			35 час.

Содержание программы «Живопись»

Цели и задачи	Основные понятия и термины в обучении живописи с натуры
1. Научиться понимать особенности живописи как вида изобразительного искусства, отличать её от других видов, познакомиться с несколькими живописными техниками.	Разница между “писать” и “рисовать”. Техника акварели (по-сырому, лессировка, заливка). Гуаши (силуэтно-плоскостное письмо, пастозно-мазковое).

2. Научиться видеть цвет изображаемого предмета во взаимной связи с цветами и оттенками, окружающей среды и других предметов.	Цветовое единство живописного пространства, рефлексy.
3. Получить начальные сведения о тоне и о тональных соотношениях, как способе передачи формы и пространства в живописи.	Светотень, тональные соотношения, тональная живопись “грязиль”.
4. Научиться понимать разницу между краской и цветом, грамотно работать с палитрой и смешивать краски.	Основные и дополнительные цвета, локальный цвет. Колорит в живописи. Монохромная цветовая гамма.
5. Понять зависимость изображения предметов в натюрморте от характера освещения.	Тёплая и холодная гаммы. Сближенные и контрастные цвета

Годовые требования

1. Различать особенности живописных техник (акварель, гуашь, пастель).
2. Смешивать краски, грамотно пользоваться палитрой.
3. Выполнять короткие этюды натюрмортов из 2-3 предметов в различном освещении.

Рекомендуемые домашние задания:

- этюды с овощей и фруктов в тоне и цвете;
- этюды с цветов (акварель, гуашь);
- зарисовки мелких предметов с натуры (акварель).

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Живопись»:

1. Знание основных жанров изобразительного искусства.
2. Знание терминологии изобразительного искусства.
3. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.).
4. Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе.
5. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства.
6. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения.
7. Навыки передачи формы, характера предмета.

IV. Формы и методы контроля, критерии 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 знаний учащихся осуществляется педагогом практически на каждом занятии. В качестве средств текущего контроля успеваемости, учащихся программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из выразительности цветового или графического решения

каждой работы. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

Итоговая аттестация по данной программе не предусмотрена.

Критерии оценки

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого роста программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, композицию, технику исполнения (выразительность цветового или графического решения).

«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания.

5 (отлично) – учащийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи;

4 (хорошо) – решение поставленной задачи с помощью преподавателя;

3 (удовлетворительно) – использование готового решения (срисовывание с образца);

2 (неудовлетворительно) – поставленные задачи не выполнены;

1 (единица) – отказ без уважительной причины.

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и др.).

5 («отлично») – все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу не снижается;

4 («хорошо») – имеются незначительные ошибки;

3 («удовлетворительно») – грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов;

2 (неудовлетворительно) – грубые ошибки, учащийся не осваивает формат, отсутствуют пропорции и формы предметов;

1 (единица) – отказ выполнения работы без уважительной причины.

«Техника исполнения» выразительность цветового и (или) графического решения» предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие индивидуального цветового (графического решения), законченность работы.

5 («отлично») – учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение задачи и законченность работы;

4 («хорошо») – работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно);

3 («удовлетворительно») – работой учащегося руководит преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося;

2 (неудовлетворительно) – учащийся не выполняет поставленные задачи;

1 (единица) – учащийся не выполняет работу без уважительной причины.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям.

Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших удовольствий для ребенка младшего школьного возраста. Они приносят много радости и положительных эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого возраста является любознательность, желание познавать окружающую действительность, отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить свой замысел в творческой работе.

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров с шедеврами живописи, и графики (используя ресурсы интернета). Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсной выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах).

Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев. Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры), а также в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Средства обучения

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

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

1. И.Н.Стор. “Основы живописного изображения”.
2. Издательство МГТУ имени А.Н.Косыгина, группа “Совьяж Бево”, Москва, 2004
3. С. Алексеев. “О колорите”. Издательство “Изобразительное искусство”, Москва, 1974
4. А.С.Пучков, А.В.Триселев. “Методика работы над натюрмортом”. Издательство “Просвещение”, Москва, 1982
5. Павел Марков. “Об акварели или живописи водяными красками”. Московская специализированная школа акварели Сергея Андрияки, Москва, 2003
6. Кристофер и Элен Фрейлинг. “Живопись в трёх измерениях”. Книги в трёх измерениях. Издательство “СЛОВО/SLOVO”, Москва, 1999
7. “Основы изображения людей в технике акварели”. Под редакцией Рэйчел Вулф. Издательство “Попурри”, Минск, 2000
8. “Энциклопедия художника. Полный курс акварели для начинающих...” Издательство “Внешсигма”, Москва 1998
9. Г.В.Беда. “Живопись и её изобразительные средства”. Издательство “Просвещение”, Москва, 1977
10. “Полный курс живописи и рисунка. Живопись акварелью, маркерами, акриловыми красками и гуашью”. Дистрибьютор в России ООО “Лайн”, Санкт-Петербург, 1992
11. “Полный курс живописи и рисунка. Основы живописи”. Дистрибьютор в России ООО “Лайн”, Санкт-Петербург, 1994

13. “Полный курс живописи и рисунка. Живопись пастелью, мелками, сангинами, цветными карандашами.” Дистрибьютор в
14. России ООО “Лайн”, Санкт-Петербург, 1994
15. Стен Смит. “Акварель. Полный курс” Издательство “Внешсигма”, Москва 1998
16. Сальвадор Г.Ольмедо “Как писать пастелью” Издательство “Аврора”, Санкт-Петербург, 1996