

Администрация Петрозаводского городского округа

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
образования Петрозаводского городского округа
«Детская художественная школа»

Принято педагогическим советом
МОУ ДО «Детская художественная школа»

Протокол № 2 от 18.01.2021

Утверждено директором
МОУ ДО «Детская художественная
школа»

Приказ от

рабочая программа

«ОСНОВЫ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ»

Петрозаводск 2021

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 и графике промежуточной аттестации;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- 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;
- Содержание разделов 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 И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- Список методической литературы.
- Список учебной литературы.
- Средства обучения.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

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

Программа учебного предмета «Основы масляной живописи» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Основы масляной живописи».

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

Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации учебного предмета «Основы масляной живописи» составляет 1 год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

При реализации программы «Основы масляной живописи» с нормативным сроком обучения 1 год общая трудоемкость учебного предмета «Основы масляной живописи» составляет 72 часа.

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Основы масляной живописи» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы. Занятия по учебному предмету осуществляется в форме групповых занятий. Продолжительность уроков - 45 минут.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Основы масляной живописи» 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.

Задачи учебного предмета:

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:
 - знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
 - знаний разнообразных приемов акварельной 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 последовательного ведения живописной работы; - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.
- Освоение терминологии предмета «Живопись»

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 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

Каждая мастерская обеспечивается мольбертами, планшетами, софитами, муляжами, драпировками, моделями и предметами, другим реквизитом для постановок.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа учебного предмета «Живопись» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения живописи, 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 природы. Предлагаемые темы заданий по живописи носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

Годовые требования.

В обучении 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.

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического решения, передачу материальности и пространства, построения более сложной цветовой гармонии.

В четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим характером, углубляются знания о цветовой гармонии, тональности и колористическом решении, решение пространства и цельности.

В пятом классе углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и продолжительно вести работу над постановкой. Ставятся основные задачи академической живописи: передать точные цветовые отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов.

К учащимся пятого класса предъявляются следующие основные требования:

- самостоятельно выполнять задание по созданию художественного образа, натюрморта;
- самостоятельно строить цветовую гармонию;
- выразить индивидуальное отношение к изображаемому;
- уметь технически реализовать замысел.

Учебно-тематический план

Первое полугодие

1.1	Вводная беседа о живописи.	1
1.2	Цветоведение. Практическая колористика.	1
1.3	Живопись плоских предметов. Локальный цвет. Тональные отношения в живописи.	2
1.4	Передача формы живописными средствами. Влияние предметов друг на друга.	2
1.5	Колорит. Гармония цветов и оттенков.	2
1.6	Сложный живописный разбор.	2
1.7	Передача формы живописными средствами.	2
	ИТОГО:	12

1.1 Вводная беседа о живописи.

1.2 Цветоведение. Практическая колористика.

Упражнения на смешивание. Растяжка от одного основного цвета к другому.

1.3 Живопись плоских предметов. Локальный цвет. Тональные отношения в живописи.

Фронтальный этюд осеннего листа.

Фронтальный этюд осенней ветки.

Этюд фрагмента осенних цветов на цветной драпировке (без вазы)

Этюд фруктов на фоне осенних листьев.

1.4 Передача формы живописными средствами. Влияние предметов друг на друга.

Этюд фруктов на контрастном фоне.

Этюд стоящей кружки с яблоком (отражения и рефлексy)

Этюд яблока на фоне осенних листьев (рефлексy)

Этюд 2-3 фруктов на фоне глянцевой вазы.

1.5 Колорит. Гармония цветов и оттенков.

Натюрморт из предметов в сближенной теплой гамме.

Натюрморт из предметов в сближенной холодной гамме.

1.6 Сложный живописный разбор.

Этюд птицы (фазана, утки и т.д.) на светлом фоне.

1.7 Передача формы живописными средствами.

Этюд бидона и двух фруктов в технике «гризайль»(передача сложной комбинированной формы)

Этюд бидона и двух фруктов (передача сложной комбинированной формы)

Этюд кувшина и фруктов (передача сложной пластичной формы)

Этюд плотных по тону предметов в ярком окружении

Второе полугодие

1.1	Освещение в живописном натюрморте.	2
1.2	Этюдность в живописи.	2
1.3	Передача формы живописными средствами.	2
1.4	Сложный живописный разбор.	2
1.5	Передача характера и движения в живописном этюде	2
1.6	Теплохолодность в живописи.	2
1.7	Гармония контрастных живописных отношений	2
1.8	Закрепление изученного материала	2
2.1	Освещение в живописном натюрморте.	1
2.2	Сложный живописный разбор.	1
2.3	Живописные материалы	1
2.4	Сложный живописный разбор.	1
2.5	Передача характера в живописном этюде	1
	Итого	21

1.1 Освещение в живописном натюрморте.

Этюды осенних цветов фоне на цветной драпировки (можно без вазы). /Лучший вариант – крупные цветы/

1.2 Этюдность в живописи.

Задание – этюды осенних фруктов и овощей (арбуз, дыня, тыква и т.д.) на фоне лопуха или цветной бумаги.

1.3 Передача формы живописными средствами.

Задание – натюрморт из фруктов с предметом из темного стекла на светлом фоне (роль рефлексов в передаче формы)

1.4 Сложный живописный разбор.

Натюрморт с птицей на тонкие живописные отношения (утка, дятел т.д.)

1.5 Передача характера и движения в живописном этюде

Задание – Этюды фигуры человека.

1.6 Теплохолодность в живописи.

Задание 1 – натюрморт (с предварительным небольшим этюдом) в теплом колорите (поиск холодных оттенков в «теплой» постановке)

Задание 2 - натюрморт (с предварительным небольшим этюдом) в холодном колорите.

1.7 Гармония контрастных живописных отношений

Этюд постановки из предметов контрастных по цвету (натюрморт в определенной колористической гамме, например в цветовом решении Новгородских икон)

1.8 Закрепление изученного материала

Задание – натюрморт из различных по материалу предметов.

2.1 Освещение в живописном натюрморте.

Осенний букет. (Сложный букет из различных осенних цветов и листьев, веток с ягодами и фруктами и т.д.)

2.2 Сложный живописный разбор.

Задание – Натюрморт «Дары осени».

2.3 Живописные материалы .

Задание – Мини-натюрморт «Чудеса природы» (проросший лук, шишки, мхи, морская раковина и т.д.)

Материал - пастель, цветной карандаш.

2.4 Сложный живописный разбор.

Задание – Натюрморт со стеклянным прозрачным предметом (цветная ваза, бутылка, кувшин и т.д.)

2.5 Передача характера природы в живописном этюде

Задание – Этюд костюмированной сидящей фигуры человека (рыбак в плаще и шляпе с удочкой, сборщица ягод в платке с корзинкой и т.д.)

2.6 Отражения и рефлексy в живописи.

Задание – Натюрморт металлическими предметами.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы «Живопись» 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 итоговой аттестации.

- 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.

4. 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.

Виды и формы промежуточной аттестации:

- просмотр работ по итогам четвертей;
- оценки ученикам выставляются по окончании каждой четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточное оценивание работ, с выставлением отметок в журнал (текущий контроль).

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

- 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;
- 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.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям.

Освоение программы учебного предмета «Живопись» проходит в форме практических занятий и выполнения с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие натурального фонда, иллюстративного материала.

Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении живописи, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности живописи будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Для лучшего усвоения материала учащимся могут быть предложены задания 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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.

Методическая литература

- Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
- 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
- Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
- Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
- Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
- Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
- Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1992
- Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
- Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
- Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
- Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2008
- Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986
- Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
- Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996
- Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. - Ростов н/д: Феникс, 2007
- Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003
- Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
- Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
- Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

- Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
- Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996
- Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, - 1996
- Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. - М.: Конец века, 1997
- Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005
- Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
- Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву - АМ, Агар, 1999
- Кальнинг А. К. Акварельная живопись. - М., 1968
- Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.

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, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **аудиовизуальные:** видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.