

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

«МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»

(МАХЛ РАХ)

119049, г. Москва, улица Крымский вал, дом 8, корпус 2, т/ф. (499) 238-21-00, e-mail: secretary@art-lyceum.ru



**Рабочая программа учебного предмета  
«Живопись» 6 класс, углубленная подготовка в области  
архитектуры  
на 2018/2019 учебный год**

Разработана  
Ф.И.О. Кузнецов Н.Н  
Преподаватель живописи  
Категория: преподаватель МАХЛ РАХ

**Москва 2018**

## **Пояснительная записка**

Программа учебного курса «Живопись» разработана в соответствии:

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – Стандарты второго поколения);
- с рекомендациями программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б.М. Неменского (М. Просвещение, 2010г.), частично видоизмененной за счет расширения отдельных тем и реализации школьного компонента
  - с Уставом МАХЛ РАХ
  - с особенностями ОУ (лицей), образовательными потребностями и запросами обучающихся.

В программе «Живопись» сохранена преемственность методологических традиций МАХЛ РАХ. При её разработке были учтены многолетние методические разработки, накопленных в этой области преподавателями лицея.

Программа курса «Живопись» является частью Основной образовательной программы МАХЛ РАХ. Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Программа ориентирована на формирование профессионального мастерства будущих художников живописцев в области станковой живописи.

В результате изучения курса «Живопись» формируются следующие компетенции:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи;

Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

Последовательно вести работу над композицией.

Владеть различными приёмами выполнения живописных работ.

Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.

Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

### **Общие цели с учетом специфики учебного предмета**

**Цель** программы - создание произведения станковой живописи путем нахождения оригинального пластического и содержательного решения творческого замысла и технически грамотного и профессионального его воплощения.

**Задачами** курса 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.

## **Общая характеристика учебного предмета**

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами художественного образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики.

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение изобразительного искусства, которое направлено:

- на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;
- на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основу формирования целостного представления о мире;
- на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире;
- на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся.

Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценостных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни общества.

## **Описание места учебного предмета в учебном плане**

В учебном плане на изучение предмета «Живопись» в 6 классе основной школы отводится 204 часа, включая в себя 136 часа основной деятельности и 68 часов дополнительной работы. Занятия проводятся 3 раза в неделю. Программа курса «Живопись» включает в себя интегрированный курс «Технология/цветоведение».

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 11 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков – 40 минут.

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Курс преимущественно практико-ориентированный. Теоретические знания осваиваются в ходе практической работы. Теоретические занятия носят ознакомительный и прикладной характер, опираясь на параллельное систематическое изучение учащимися программ по истории, литературе и истории искусства.

Практические занятия, которым отводится основное количество учебных часов, включают в себя выполнение конкретных заданий, связанных с подготовительным периодом работы и следующей за ними работой над созданием итоговой композиции. Степень сложности и уровень исполнительского мастерства при выполнении практической работы напрямую связаны с параллельным прохождением учащимися программ по рисунку и композиции.

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 образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

### **Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета**

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (композиция, цветоведение, музыка, история и обществознание, русский язык и литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности.

Творческая деятельность с использованием художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п.

### **Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета**

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе:

- в ценностно-ориентационной сфере:
  - формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;
  - принятие мультикультурной картины современного мира;
- в трудовой сфере:
  - формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ;
  - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
- в познавательной сфере:
  - умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе проявляются:

- в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира;
- в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;
- в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства;
- в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений.

Предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет ученику возможность на ступени основного общего образования научиться:

- в познавательной сфере:
  - познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества;
  - осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности;

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;
- различать изученные виды пластических искусств;
- воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств;
- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий;
- в ценностно-ориентационной сфере:
  - формировать эмоционально-ценостное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей;
  - развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира;
  - понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства;
  - уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценостное отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства;
  - ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;
- в коммуникативной сфере:
  - ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях;
  - организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;
- в эстетической сфере:
  - реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне;
  - развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств;
  - воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;
  - проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;
- в трудовой сфере:
  - применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности.

## **Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля.**

В последние десятилетия в МАХЛ РАХ был накоплен уникальный «новый» опыт в преподавании композиции, рисунка и живописи.

Этот опыт нашел логическое отражение в программе по живописи и помог сделать ее ясной, цельной и стройной, адаптированной к современному ученику и новому времени.

Главным завоеванием можно считать факт возникновения в школе последовательного, поступательного преподавания ведения живописных работ на всех ступенях обучения ученика. Живопись стала связывать в систему с рисунком и композицией. Появился более точный критерий оценки работ. Композиционный анализ увиденного укрепляет в ученике живописное восприятие натуры.

Обнаружение внутренних и внешних ритмических структур, взаимодействие их с форматом, а также работа с деталью, определение её места в системе общей композиции, соединило три ранее различные дисциплины – рисунок, живопись, композицию – в единое художественное целое. Реалистическая живопись для ученика сегодня - не только сложная система цветовых и тональных отношений, а еще и осмысленная необходимость пластической идеи, закреплённой простыми и сложными композиционными структурами.

Программа «Живопись» 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 «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи светово-воздушной среды.

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 время).

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

### Примерный календарно-тематический план

№	Примерные сроки реализации задания *	Наименование темы	Основные часы	Дополнительные часы	Общее количество часов
		1 полугодие			
1	06.09-08.09	Быстрый этюд как жанр	4	2	6
2	13.09-22.12 **	Простой натюрморт из 3-4 предметов на состояние и материальность предметов			
2.1		Серия эскизов в тоне и цвете	8	4	12
2.2		Натюрморт в теплом колорите при искусственном освещении	14	8	22
2.3		Натюрморт в светлом, холодном колорите при дневном освещении	14	7	21
2.4		Натюрморт в теплом колорите при тусклом освещении при дневном свете	14	7	21
		2 полугодие			
3	09.01-11.01	Быстрый этюд на состояние	4	2	6
4		Натюрморт из нескольких предметов различной материальности с использованием драпировок. При различном освещении			
4.1	16.01-25.01	Эскиз в тоне и цвете	8	4	12

4.2	30.01-22.02	Постановка при искусственном освещении на контрастные отношения	16	8	24
4.3	27.02-22.03	Постановка при дневном освещении на сближенные отношения	16	8	24
4.4	03.04-26.04	Разнофигурный, колористически выверенный натюрморт на боковом свету.	16	8	24
4.5	02.05-30.05	Натюрморт с драпировками на боковом свету	14	10	24
5	***	Контрольная работа в жанре акварельной миниатюры	8		8
		<b>Итого</b>	<b>136</b>	<b>68</b>	<b>204</b>

\* в зависимости от успеваемости учащихся и в связи с необходимостью качественного выполнения заданий, сроки прохождения того или иного этапа программы могут сдвигаться в сторону увеличения или уменьшения на усмотрение ведущего преподавателя.

\*\* задания 2 темы (2.2-2.4) могут выполняться учащимися в различной последовательности

\*\*\* сроки проведения контрольной работы определяются методическим объединением

### **Рекомендации по содержанию самостоятельной домашней работы учащихся.**

Этюды - 5 шт.(в неделю)

Темы этюдов:

- фрукты, овощи, простые предметы при различном освещении (дневное, искусственное)
- Простой натюрморт (2-3 предмета) при различном освещении (дневное, искусственное, против света) - задача на состояние
- Этюды на материальность (стекло, металл, дерево и пр.)
- Интерьер
- Человек (группа людей) в среде

Желательно сначала выполнять этюд в гризайли, затем в цвете.

Драпировка (гризайль)

1 шт. в 2 недели

Эскизы натюрмортов не менее 3-5 в неделю

Темы натюрмортов: 3-4 предмета (различной материальности) при различном освещении (дневное, искусственное, против света). Желательно выполнение, по крайней мере, одной постановки при 2-х различных

освещениях. В идеале - в трёх вариантах: гризайль, живопись (при искусственном свете) и живопись при дневном.

Задание может быть выполнено в виде штудий небольшого размера, но с максимальным вниманием к материальности предметов.

Копия (аранжировка) натюрморта

1 шт. в месяц (не стоит слишком вылезать за формат А4)

### **Требования к уровню освоения содержания дисциплины (планируемые результаты освоения курса)**

В результате изучения дисциплины «Живопись» обучающийся должен :

**Уметь:**

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами академической живописи;
- использовать основные изобразительные техники и материалы;
- наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности;

**Знать:**

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;
- разнообразие техник живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства;
- свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;
- методы ведения живописных работ;
- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.

### **Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

Программа снабжена перечнем основной и дополнительной литературы по предмету.

### **Материально-техническое обеспечение курса**

Реализация программы дисциплины требует наличия:  
Мастерской по живописи.

Мастерская по живописи должна быть оснащена:  
натурными столами,  
мольбертами,  
предметами натурного фонда.

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.

### **Методические рекомендации преподавателям**

В первые три года учащиеся обучаются акварельной живописи. В четвертый год обучения осуществляется переход от акварели к «маслу». И три последующих года учащиеся совершенствуются в работе с масляными красками.

Если в первых двух классах учащимся преподаются основы понимания цвета, живописной среды, прививаются навыки работы акварелью и осуществляется окончательный отход от плоскостного изображения зрительного образа, присущего детям, к пространственному, от раскрашивания к живописному решению, то на третьем году обучения решаются более сложные колористические и декоративные задачи.

В последующих классах эти понятия получат свое развитие в масляной живописи.

В процессе преподавания всегда едины требования: крепкий рисунок под живопись, живописность изображения и работа цветовыми отношениями.

В акварели - прозрачность и профессиональные навыки выражения. В масляной живописи - подмалевок и вначале работы ясная передача больших отношений, определенность цветового решения - единая цветовая организация холста.

Задача реалистического изображения предмета в цвете должна быть увязана с восприятием учащимися всех качеств, присущих этому предмету, -его назначение, целесообразность формы, окраски, а также среды, в которой он находится.

Ученики должны хорошо усвоить, что цвет является неотъемлемым признаком предмета.

Очень важно сохранить в учащихся непосредственность их цветового восприятия и постоянно иметь ввиду, что в художественной школе дети талантливые и что путь воспитания цветового вкуса в школе должен отличаться от пути развития учащихся в кружках самодеятельности.

Так же, как и в рисунке, учащиеся должны подкреплять работу в классе выполнением домашних заданий.

Накопление опыта в изображении предметов цветом, приобретение профессиональных навыков дадут возможность учащимся более свободно раскрывать поэзию цвета.

Время, отведенное на усмотрение преподавателя, должно использоваться для поисков методических путей целесообразного решения тех или иных живописных задач, для запаса времени при выполнении продолжительных

заданий. В эти часы могут быть проведены кратковременные этюды, в которых учащиеся должны решать отдельные задачи, поставленные преподавателем.

## **Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся**

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;
- посильное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Самостоятельные упражнения по живописи ставят своей целью развить наблюдательность учащихся, которая должна сопровождаться набросками с натуры и по представлению, с тем, что бы добиться слияния наблюдения, размышления и воображения.

Знания по живописи учащиеся получают как в процессе работы над упражнениями, так и при решении тематических заданий, когда они используют конкретные наблюдения, мимолетные наброски, которых по мере накопления становится достаточно для обобщения, для формирования того или иного теоретического понятия.

Надо иметь в виду, что многие понятия усваиваются только в результате неоднократных повторений и упражнений.

Нельзя думать, что такие, например, понятия, как живописная организация плоскости, ритмика живописных пятен, живописные контрасты и др. могут быть усвоены после первых же объяснений. Потребуется неоднократное возвращение к этим понятиям во всех классах.

Методические объединения, используя опыт предыдущего учебного года и учитывая целесообразность требований текущего момента, могут мотивированно, по согласованию с учебной частью менять темы некоторых заданий самостоятельной работы. А преподаватель в зависимости от условий работы в классе, от задач, на которых необходимо заострить внимание класса, может мотивированно, по согласованию с учебной частью менять некоторые темы упражнений и время на их выполнение.

Классные занятия включают в себя работу по нескольким направлениям:

Занятия в помощь индивидуальной работе над эскизами: беседы, обсуждения, экскурсии, консультации в ходе выполнения эскиза, чтение литературы, выполнение зарисовок с натуры и пр.

## **Список рекомендуемой литературы**

### **Методическая литература**

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. 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
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников.- М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996

15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростовн/д: Феникс, 2007
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей . – М.: Просвещение, 1974

#### 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.