

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

Принято На заседании УМС № <u>1</u> от «<u>28</u>» <u>август</u> 2018 г. 	Утверждено «<u>28</u>» <u>август</u> 2018 г. Директор МАХЛ РАХ /Губанов Д.В./ Приказ № <u>1/1-08</u> от «<u>28</u>» <u>август</u> 2018 г.
---	--

Рабочая программа учебного предмета «Живопись» 9 класс, углубленная подготовка в области архитектуры на 2018/2019 учебный год

Разработана
Ф.И.О. Елизаров В.Е.
Преподаватель живописи
Категория: преподаватель МАХЛ РАХ

Москва 2018

Пояснительная записка

Программа «Живопись» является частью основной образовательной программы МАХЛ РАХ

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях. Также использован огромный опыт преподавания живописи в МСХИШ и МАХЛ РАХ за долгие годы существования заведения.

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

В результате изучения курса «Живопись» формируются следующие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 4. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами.

ОК 5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 6. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 7. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи;

ПК 8. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 9. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

ПК 10. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 11. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.

Цель и задачи курса

Цель программы – обучение созданию произведения сюжетной станковой живописной композиции, а также в жанрах: натюрморт и пейзаж, путем нахождения оригинального пластического и содержательного решения творческого замысла и технически грамотного и профессионального его воплощения.

Задачами курса являются:

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе;
- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знаний художественных и эстетических свойств цвета и тона, основных закономерностей создания цветового строя;
- умений видеть и передавать на плоскости цветовые и тональные отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

- навыков в использовании основных техник и материалов;
- навыков последовательного ведения живописной работы;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих продолжать осваивать в дальнейшем профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Требования к уровню освоения содержания дисциплин

В результате изучения дисциплины «Живопись» обучающийся должен :

Уметь:

- изображать на плоскости объекты предметного мира в пространстве живописной среды, фигуру человека, средствами цвета и тона;
- использовать основные изобразительные техники и материалы;
- наблюдать, видеть, анализировать и обобщать композиционно, 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 и тона, основные закономерности создания цветового строя.

Объём курса, виды учебной работы и отчётности

Курс «Живопись» предполагается для учащихся 9 класса.

Общее количество часов за 1 год 272 учебных часа. Недельная нагрузка определяется спецификой программных требований для каждого года обучения.

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 6 до 12 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, (мастерство из рук в руки), 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, истории музыки.

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.

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 (в первой мастерской) и помог сделать ее ясной, цельной и стройной, адаптированной к современному ученику и новому времени.

Главным завоеванием можно считать факт утверждения композиции как профилирующего предмета. Композиция стала связывать в систему рисунок с живописью. Появился более точный критерий оценки работ. Композиционный анализ увиденного укрепляет в ученике живописное и рисовальное 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 или сложными композиционными структурами.

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром, с историей искусств. 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 световоздушной среды.

Основными разделами дисциплины «Живопись» в этих параллелях являются

- живопись головы человека (портрет);
- живопись фигуры человека (обнажённая модель);
- живопись одетой фигуры человека;
- живопись фигуры человека в пространстве.

Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

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 – творчески просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творчески просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени и внеурочных часов, предусмотренных на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематический план

	5(9) класс	
1	Натюрморт с гипсовой головой	40
2	Голова натурщика на боковом свету. Гризайль	40
3	Голова натурщика на цветном фоне.	40
4	Этюд головы. Быстрое рисование кистью на формате	20
5	Голова натурщика. Постановка на сближенных цветовых отношениях.	35
6	Голова натурщика, в жёстком цветовом контрасте с фоном.	35
7	Голова натурщика в контражуре	40
8	Голова натурщика. Контрольная работа	22
	Итого	272

5(9) класс

Особенностью и сложностью работы в этом классе является переход к изображению человека. Здесь проявляется уровень понимания и рисования формы головы, умение точно передавать пропорции и характеры, рисовать детали и целое. Работа с самодостаточным объектом (субъектом) требует большей сосредоточенности и самоотдачи. Натюрморт как жанр периодически должен присутствовать в процессе обучения, в качестве поддерживающего задания, развивающего живописные навыки ученика.

Первое полугодие.

1. Натюрморт с гипсовой головой. 40 часов.

Задача:

- а) в эскизе – все построения: цветовые, конструктивные – подчинить основному объекту. Если раньше были натюрморт и голова, то теперь – голова и натюрморт
- б) картон.
- в) работа на формате.

Домашнее задание:

Гризайль, интерпретации портретов мастеров с подробным обсуждением в классе.

2. Голова натурщика на боковом свету. Гризайль. 40 часов.

Задача:

- а) сразу на формате рисунок кистью (умбра натуральная).
- б) после просыхания красочного слоя подмалёвка – корпусное письмо с белилами и охрой.
- в) добиться в три краски монохромной поверхности, чтобы не получалось тёплых и холодных, а только светлые и тёмные.
- г) сходство, объёмность, детализовка, общий план – основные критерии работы.

Домашнее задание:

Интерпретации, 3 раб. в неделю.

3. Голова натурщика на цветном фоне. Боковой свет. 40 часов.

Задача:

- а) эскиз, грамотная, красивая композиция, основанная на опыте интерпретаций.
- б) цветовая интенсивность + контрастное освещение помогают лепить форму головы цветом.
- в) найти гармоничные цветовые связи лица с фоном и создать цветную среду (глубину).

Домашнее задание:

Этюд головы. 3 раб. в неделю.

4. Этюд головы. Быстрое рисование кистью на формате. 20 часов.

Второе полугодие.

1. Голова натурщика. Постановка на сближенных цветовых отношениях. 35 часов.

Задача:

- а) эскиз.
- б) за колористическим состоянием не потерять рельефность формы и характер головы человека. В процессе работы не путать тёплые и холодные цвета.
- в) как основной критерий – на свету проявлять интенсивность цвета, ни в коем случае не выбелять на светах и не грязнить в тенях.

Домашнее задание:

Этюд головы, 3 раб. в неделю.

2. Голова натурщика в жёстком цветовом контрасте с фоном. 35 часов.

Задача:

- а) эскиз
- б) цветной силуэт на цветном фоне. Найти гармонию за счёт внутреннего содержания цвета, т.е. напряжения, красота замеса и разложение его на составляющие всего холста (колорит).
- в) точность взятого общего тона поможет в организации цельности холста.

Домашнее задание:

Голова (портрет) на контрастном свету.

3. Голова натурщика в контражуре. 40 часов.

Задача:

- а) эскиз – красивый, выверенный силуэт.
- б) найти в тёмном силуэте не только точность тона, но и цвет.
- в) как основной критерий – красивое рисование силуэта.

4. Контрольная работа, которую можно рассматривать как итоговую. Голова натурщика. 22 часа.

Задача:

- а. Предоставить ученику возможность сделать работу самостоятельно.
- б. После окончания работы общий просмотр методическим объединением всех мастерских, на одной территории.

Домашнее задание:

Портрет (голова).

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

В каждом годовом разделе программы по темам дана тематика и подробные указания по выполнению домашней (самостоятельной) работы.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

- посещение выставок и музеев;
- поиск необходимого материала в библиотеках и сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной и специальной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов и штудий в домашних условиях;
- посильное копирование и интерпритирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти дома.

Самостоятельные упражнения по живописи ставят своей целью развить наблюдательность учащихся, которая должна сопровождаться этюдами 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 этюды, эскизы и 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 самостоятельно.

Очевидно, что такие, понятия, как живописная организация плоскости, ритмика живописных пятен, живописные контрасты, колорит, общий тон и др. не 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, на заседаниях, 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, 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, показ книг, консультации в ходе выполнения эскиза, чтение литературы, выполнение зарисовок с натуры и пр.

Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

1. Абрамович Д. Джордж Моранди: Искусство молчания. Изд. Йельского университета «New Haven and London», 2004.
2. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
3. Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. М.; Искусство, 1955.
4. Альфонсо Гато и Сандра Ориетти. Сезанн П. Риццоли Editore. Милан, 1970.
5. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977.
6. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985.
7. Елизаров В.Е. Комплексная программа «КОМПОЗИЦИЯ» для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ.– Ф.А.по К.и К.- М., 2008.
8. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986.
9. Иванов В.И., статьи из брошюр из-ва "Юный художник"
10. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992.
11. Крымов Н.П. Художник педагог.
12. Киплик Д.И. Техника живописи. – М. «Сварог и К» 2002.
13. М.Н.Яблонская Истомин К.Н. М. «Советский художник» 1972.

Учебная литература

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Дневник Э. Делакруа. В 2-х томах. М., 1961.
3. Бенуа А. Н. История живописи всех времён и народов. С.Пб.: Шиповник, 1914.
4. Волошин М.А. В.И.Суриков. Л. 1985.