

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
Учебно-методического совета

Протокол № _____ от _____

Утверждаю

директор МАХЛ РАХ
введено приказом

№ _____ от _____

_____ Губанов Д.В.

Рабочая программа дополнительной общеразвивающей
программы художественно-эстетической направленности

«Живопись»

на 2018/2019 учебный год

Разработана

Москва 2017

Оглавление:

1. Пояснительная записка.
2. Учебно-тематический план.
3. Содержание учебного предмета.
4. Методическое обеспечение учебного процесса.
5. Список рекомендуемой литературы.

1. Пояснительная записка

1.1 Введение:

Накопленный за последние десятилетия уникальный опыт в преподавании нашел логическое отражение в программе по живописи и помог сделать ее ясной, цельной и стройной, адаптированной к современному ученику и новому времени.

Главным достижением можно считать возникновение в лицее последовательного, поступательного преподавания живописи на всех ступенях обучения ученика. Программа стала связывать в систему живопись с рисунком. Последовательность выполнения программы укрепляет в ученике живописное восприятие природы.

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.

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

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к программам в области изобразительного искусства.

Содержание программы отвечает целям и задачам по начальному художественному образованию.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем.

Содержание изучаемых тем постепенно усложняется с каждой новой темой обучения.

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром.

1.3 Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Живопись» 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 учащимися знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

знаний разнообразных техник акварельной живописи;

знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях световоздушной среды;

умений изображать объекты предметного мира, живописное пространство;

навыков в использовании живописных материалов;

навыков последовательного ведения живописной работы;

- формирование у одаренных учеников комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» осуществляются в форме групповых занятий.

Продолжительность занятия в группе от 4 часов в неделю.

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами общего и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную (по желанию) работу.

1.5 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.

1.6 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Большое значение в работе акварелью имеют качественные художественные материалы, которые все учащиеся должны приобрести и приносить на занятия.

- Краски акварельные "Санкт-Петербург", "Белые ночи" 24 или 36 цветов, дополнительно синие, жёлтые тюбики.

- Кисти

Колонок круглый - № 3,4,5

Белка круглая - № 6, 10, 12

Белка плоская - № 10

Щетина или синтетика плоская -№ 2

- Бумага акварельная импортная листовая или клейки А-3, А-4.

- Бумага чертёжная Гознак.

- Блокнот для эскизов и набросков.

- Карандаши "КООН-I-NOR" Н, НВ, В, 2В, 3В, 4В.

- Ластик "КООН-I-NOR", «Милан»

- Клячка

- Салфетки для кистей.

- Скотч бумажный для прикрепления работы.
- Резак маленький, точилка.
- Планшеты разных размеров. Бумага приклеивается клеем ПВА.
- Палитра белая, ровная (пластик, кафель).

1.7. Результат освоения программы «Живопись».

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;

навыки в использовании основных техник и материалов;

навыки последовательного ведения живописной работы.

1.8. Формы и методы контроля.

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 и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

2. Учебно—тематический план.

№пп	Наименование темы	Количество часов
1	Мелкие предметы на светлом фоне	12
2	Одиночные предметы на светлом фоне	12
3	Одиночные предметы на цветном фоне	8
4	Работа над эскизами	8
5	Натюрморт из 2-3 предметов на светлом фоне	12
6	Натюрморт из 2-3 предметов на цветном фоне	12
7	Этюд чучела	32
8	Натюрморт из бытовых предметов с эскизом	36
9	Натюрморт с букетом цветов	32
10	Сложный декоративный натюрморт " Народные промыслы".	40
11	Натюрморт с гипсовым орнаментом	40
12	Натюрморт с чучелом птицы	40
13	Натюрморт с хлебом "Крестьянский".	32
14	Натюрморт в интерьере "Атрибуты искусства" с эскизом	46
	Итого:	362 часа

3. Содержание изучаемого курса

В основном учащиеся обучаются акварельной живописи. В последующие годы обучения возможен переход от акварели к другим живописным техникам.

Если в начале учащимся преподаются основы понимания цвета, живописной среды, прививаются навыки работы акварелью и осуществляется окончательный отход от плоскостного изображения зрительного образа, присущего начинающим, к пространственному, от раскрашивания к живописному решению, то в дальнейшем решаются более сложные колористические и декоративные задачи.

В процессе преподавания всегда едины требования; крепкий рисунок под живопись и работа цветовыми отношениями.

В акварели - прозрачность и профессиональные навыки выражения. В дальнейшем подмалевки и вначале работы ясная передача больших отношений, определенность цветового решения - единая цветовая организация живописного произведения.

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 в виду, что путь воспитания цветового вкуса в лицее должен отличаться от пути развития учащихся в кружках самодеятельности.

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

1. Мелкие предметы на светлом фоне.

Первые задания по живописи направлены на развитие и закрепление элементарных навыков работы кистями и красками - правильное устройство рабочего места, посадка за мольбертом, выбор бумаги и кистей, использование разных способов работы акварельными красками, развитие глазомера и чувства цвета.

Мелкие предметы: насекомые, листья, ягоды требуют точности в рисунке, внимательности и сосредоточенности в работе красками. Предметы выполняются в натуральном размере с передачей объёма и падающими тенями на светлом фоне.

Время на исполнение 12 часов.

2. Одиночные предметы на светлом фоне.

Овощи и фрукты на светлом фоне выполняются в размере А-5 или несколько предметов на одном листе. Карандашом намечается точный рисунок предмета одной тонкой линией. Работа красками начинается со светлого фона, затем блик, свет, полутон и тень накладываются прозрачными слоями. Каждый лессировочный слой высушивается, затем прокладывается следующий, доводя работу до законченности.

Время на исполнение 12 часов.

3. Одиночные предметы на цветном фоне.

В задании на цветном фоне прежде выполняются светлые предметы, а затем фон. После первой прокладки цветного фона тени на предметах приходится усиливать. На примере этого задания учеников знакомят с законами взаимодействия дополнительных цветов.

Время на исполнение 8 часов.

4. Работа над эскизами.

Эскизы натюрмортов в разных цветовых гаммах выполняются в размере 10-12 см. по большей стороне. Это задание развивает композиционное мышление, чувство композиционного равновесия на листе, приучает правильно брать тональные и цветовые отношения.

Время на исполнение 8 часов.

5. Натюрморт из 2-3 предметов на светлом фоне.

Самый удачный эскиз увеличивается по клеточкам до размера А-4. Большое внимание уделяется подготовительному рисунку. Рисунок под акварель выполняется одной тонкой линией. Работа красками начинается со светлого. Эскиз в процессе работы должен быть прикреплён на мольберте. Работа доводится цельного, законченного состояния.

Время на исполнение 12 часов.

6. Натюрморт из 2-3 предметов на цветном фоне.

Ученику следует вспомнить, разъяснить и закрепить следующие понятия: единство освещения характеризуется не только светом и тенью (как тональные отношения), но и разницей в цвете на свету, в полутонах и в тенях. Если свет тёплый - тень холодная (или наоборот). Особенно важно понять и почувствовать, что отношение к тёплому (на свету) и холодному (в тени) не как к потемнению или осветлению одного и того же локального (собственного) цвета, а как к одному цвету на свету и совсем другому в тени.

Время на исполнение 12 часов.

7. Этюд чучела.

Этюд чучела маленькой птицы: синица, снегирь. Первый этап работы над рисунком. Знакомство с анатомией птицы. Помимо тональных и цветовых отношений в этом задании надо передать характер птицы, материальность оперенья. Птицы большого размера: Ворона, утка, сойка изображаются на цветном фоне с камышами, еловыми ветками и др. растениями, как в живой природе.

Время на исполнение 32 часа.

8. Натюрморт из бытовых предметов с эскизом.

Натюрморт из бытовых предметов с горшком, тарелкой, полотенцем, овощами и фруктами требует знаний, почерпнутых на уроках рисунка: построение предмета по осям, перспектива цилиндра, куба. На эскизе находится композиционное решение, затем эскиз затем эскиз выполняется в тоне и цвете. По клеткам эскиз увеличивается до нужного размера и ученик переходит к работе над живописью. Особое внимание уделяется общему тону.

Время на исполнение 36 часов.

9. Натюрморт с букетом цветов.

Тонкость в выполнении и свежести красок требуется в натюрморте "Букет цветов". Ученик Должен знать, как ботаник устройство каждого растения. Цветы много веков были предметами любования и изображения на картинах.

Время на исполнение 32 часа.

10. Сложный декоративный натюрморт " Народные промыслы".

Натюрморт с "Хохломой", "Гжелью" или Жестовским подносом на ярком фоне радует глаз, но создаёт сложности. Все орнаменты нужно уложить на форму посуды или складок тканей, яркие цвета сгармонировать.

Время на исполнение 40 часов.

11. Натюрморт с гипсовым орнаментом.

Натюрморт с гипсовым орнаментом требует грамотного рисунка, знания законов перспективы. Все тончайшие оттенки гипса надо передать, не перегрузив общий тон вылепить объём.

Время на исполнение 40 часов.

12. Натюрморт с чучелом птицы.

Натюрморт с чучелом птицы подытоживает работу над предыдущими заданиями. Ученик должен продемонстрировать умение хорошо рисовать птицу, передавать материальность предметов, владеть общим тоном.

Время на исполнение 40 часов.

13. Натюрморт с хлебом "Крестьянский".

Натюрморт в сближенных монохромных цветах "Крестьянский" с хлебом и колосьями заставляет следить за разнообразными оттенками тёплых тонов, точно передать светотеневые и тональные отношения.

Время на исполнение 32 часа.

14. Натюрморт в интерьере "Атрибуты искусства" с эскизом.

Натюрморт в интерьере "Атрибуты искусства" потребует несколько вариантов композиционного решения. Увеличение эскиза по клеткам, построение пространства с использованием знаний перспективы. Цельность охвата глазами всего пространства интерьера очень важны в работе.

Эта работа является итоговой.

Время на исполнение 46 часов.

Так же, как и в рисунке, учащимся желательно 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.

4. Методическое обеспечение учебного процесса

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.

Средства обучения

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

5. Список рекомендуемой литературы

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-Родиик, 2002

Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников.- М.: Арт-Родиик, 2004

Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение. 1992

Волков П. 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

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

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

Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.