

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение

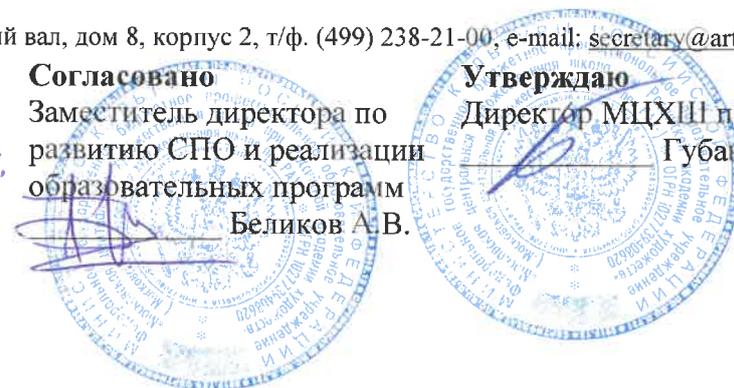
«МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ» (МЦХШ при РАХ)

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 ПЦК
Протокол №1 от 27.08.2021г.

Согласовано
Заместитель директора по
развитию СПО и реализации
образовательных программ
Беликов А.В.

Утверждаю
Директор МЦХШ при РАХ
Губанов Д.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ УПО.07.02 ЖИВОПИСЬ 5-9 КЛАСС НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Разработана
Чилингарова К.Ю., Кузнецов Н.Н.

2021

Оглавление:

Аннотация

1. Пояснительная записка
2. Учебно–тематический план
3. Содержание учебного предмета.
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список рекомендуемой литературы

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины УПО.07.02 Предметной области «Технология» Живопись

Структура программы:

1. Пояснительную записку программы общепрофессиональной дисциплины, в том числе:

цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины;

количество часов на освоение программы дисциплины.

2. Структура и содержание дисциплины.

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины, в том числе:

требования к минимальному материально-техническому обеспечению; информационное обеспечение обучения.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.

В результате изучения общепрофессиональной дисциплины профессионального учебного цикла «Живопись» обучающийся должен:

уметь:

изображать объекты окружающего мира, пространство, фигуру человека, средствами академической живописи;

использовать основные изобразительные техники и материалы;

наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности;

знать:

разнообразные техники 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;

Время проведения- 5 – 9 классы.

1. Пояснительная записка

1.1 Введение

В последние десятилетия 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 композиции на всех ступенях обучения ученика.

Композиция стала связывать в систему живопись и рисунок. С учеником стало интереснее работать, так как появился более точный критерий оценки работ. Композиционный анализ увиденного 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 ФГОС СПО 54.02.05. Живопись (по видам) с присвоением квалификации художник-живописец, преподаватель.

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем.

Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

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 световоздушной среды.

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 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 живописно работы;

- формирование у одаренных детей 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» 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.

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

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.

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

2. Учебно–тематический план

№п/п	Наименование темы	Примерное количество часов
	5 класс	
1	Несколько разных по задачам натюрмортов.	26
2	Натюрморт.	30
3	Пять натюрмортов.	30
4	Этюд как жанр	8
5	Простой натюрморт из бытовых предметов (3 предмета).	23
6	Натюрморт в другом колорите	20
7	Натюрморт с несложным геометрическим орнаментом (3-4 предмета)	30

8	Натюрморт с минимальным количеством складок	20
	Итого	
	6 класс	
9	Разнофигурный, колористически выверенный натюрморт на прямом свету.	30
10	Сложная постановка с репродукцией на дальнем плане и фактурным первым планом на боковом свету.	24
11	«Обманка»	24
12	Натюрморт с драпировками на боковом свету	15
13	Натюрморт из большого количества мелких разно-фактурных предметов.	24
14	Натюрморт	24
15	Книжная миниатюра	10
16	Контрольная работа в жанре акварельной миниатюры	30
	Итого	
	7класс	
17	Контрастный натюрморт против света	40
18	Белый натюрморт на прямом свету	30
19	Натюрморт большого формата	24
20	Натюрморт-интерьер с глубоким пространством	40
21	Натюрморт с атрибутами искусства	40
22	Натюрморт. Этюд на большом формате	13
	Итого	
	8 класс	
23	Несложный натюрморт из 2-х, 3-х предметов с боковым светом в технике гризайль.	30
24	Несложный натюрморт, сдержанный по цветовым отношениям	40
25	Натюрморт с явной цветовой доминантой	40
26	Итоговый натюрморт. Этюд	26
27	Несложный натюрморт с ярко выраженным колоритом	20
28	Натюрморт с двумя цветовыми доминантами	40
29	Сложный натюрморт на фактуру	45
30	Натюрморт с гипсовой головой, (капителю).	36
	Итого	
	9 класс	
31	Натюрморт с гипсовой головой	30
32	Голова натурщика на боковом свету. Гризайль	40
33	Голова натурщика на цветном фоне.	40
34	Этюд головы. Быстрое рисование кистью на формате	17
35	Голова натурщика. Постановка на сближенных цветовых отношениях.	30
36	Голова натурщика. Жёсткий цветовой контраст между цветом лица, фоном и плечевым поясом.	35
37	Голова натурщика в контражуре	40
38	Голова натурщика. Контрольная работа	22
	Итого	

3. Содержание учебного предмета

В первые три года учащиеся обучаются акварельной живописи. В четвертый год обучения осуществляется переход от акварели к «маслу». В последующие 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 в третьем классе решаются более сложные колористические и декоративные задачи.

В последующих классах эти понятия получают 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.

5 класс

Первое полугодие.

Основной задачей полугодия является освоение учеником эскиза и реализация его в большую работу. Эскиз очень удобная форма общения с учеником, который ещё не может написать натюрморт. И самое время поговорить с ним на маленьком формате о чудесах композиции, о том, что один и тот же объект можно увидеть и нарисовать во множестве вариантов. Параллельно проходит работа с мелкими предметами на разных по цвету фонах.

1. Несколько разных по задачам натюрмортов. 26 часов.

Задача:

- а) обосновать выбор места каждого ученика
- б) три эскиза с одного и того же места
- в) освоить формат (горизонтальный, вертикальный, квадратный)

Домашнее задание:

Штудии мелких предметов с цветными фонами, по собственному выбору. 3 работы в неделю.

2. Натюрморт. 30 часов.

Задача:

- а) проанализировать с разных мест, в разных форматах изменения: ритмическое, перспективное, световое, цветовое. Три эскиза.
- б) форэскизы. Неограниченное кол-во вариантов, пока пластическая идея не сформируется.

Домашнее задание:

Индивидуально каждому, рекомендации и обсуждение по поводу домашних работ, постановка новых задач. 3 работы в неделю.

3. Пять натюрмортов. 30 часов.

Задача:

- а) используя приобретённый опыт работы с форэскизом и завершённым эскизом, написать 5 эскизов разных натюрмортов.
- б) найти отличительные характеристики: колористические различия или сходства, конструктивные особенности согласно разным форматам эскиза.

Домашнее задание:

Переход от студии к этюду, самостоятельно, по поставленной учителем задаче. 3 работы в неделю.

4. Этюд как жанр. 8 часов.

Задача:

- а) на примере работы со студиями дома, поставить мелкие предметы на цветных фонах
- б) за урок попытаться закончить этюд.
- в) писать без предварительного рисунка карандашом.

Домашнее задание:

Этюды мелких предметов. Освоение жанра. 3 работы в неделю.

Второе полугодие

Задача следующего этапа заключается в том, чтобы ученик сумел накопленный опыт работы с эскизом соединить с основной работой в несложном натюрморте. Понятия: увеличение формата, увеличение живописного поля, увеличение детали и сопряжение её с целым в общем строе композиции – вот что должен усвоить ученик, заканчивающий первый класс.

1. Простой натюрморт из бытовых предметов (3 предмета). 23 часа.

Задача:

- а) подробный эскиз (возможны быстрые форэскизы для вхождения в тему).
- б) перевод эскиза на формат – сначала освоить геометрический способ, затем подробное рисование с уточнением пропорций, интервалов, деталей.
- в) колористическое решение работы по эскизу.

Домашнее задание:

Серия эскизов для умения самостоятельно ставить натюрморт. 3 работы в неделю.

2. Натюрморт в другом колорите. 20 часов.

Задача: аналогичная первой, в другом колорите.

Домашнее задание:

Натюрморт по лучшему, утверждённому учителем эскизу.

3. Натюрморт с несложным геометрическим орнаментом (3-4 предмета). 30 часов

Задача:

а) подробный эскиз, учесть появление большого белого поля, решение орнамента в формате и соотношение углов с деталями.

б) перевод эскизов по геометрическому принципу, предельно правдивое изображение натуры.

Домашнее задание:

Миниатюра (копия) с гербария, приготовленного осенью.

4. Итоговое задание. Натюрморт с минимальным количеством складок. 20 часов.

Задача:

а) форэскиз

б) свободный (не геометрический) перевод на формат 25 см по большой стороне.

в) работа должна выглядеть цельной, красиво скомпонованной и написанной.

Домашнее задание:

Продолжение работы с миниатюрой.

6 класс

Основными заданиями по живописи для учащихся второго года обучения 6 класса являются несложные натюрморты, где сумма предметов несет в себе определенное смысловое значение, а также ясные колористические или декоративные задачи.

Учащимся второго года обучения необходимо дать понятие о цветовой напряженности, о цельном живописном решении листа, о наличии в предметах теплых и холодных тонов, цветовых отношениях, привить навыки умелого пользования кистью, цветовой палитрой и т.д.

В течение учебного года учащиеся второго класса должны усвоить, что переход от локального восприятия цвета к живописной трактовке изображения основывается на развитии способности различать цветовое богатство локального цветового тона и его зависимости от взаимодействия цвета и света; научиться улавливать оттенки цвета и устанавливать связь, в которой они существуют в природе, а также выработать умение подчинять основному цветовому строю всего натюрморта цвет отдельных предметов.

Первое полугодие.

Наряду с совершенствованием акварельной техники, которую предлагает ведущий педагог, полугодие проводится в жанре акварельной миниатюры. Ученик овладевает в более сложных постановках понятиями колорита, общего тона, системой тёплых и холодных тонов, единством освещения и высокой степенью законченности.

1. Разнофигурный, колористически выверенный натюрморт на прямом свету. 30 часов.

Задача:

а) полная работа с эскизом.

б) перевод на формат (20 см по большой стороне).

в) многослойная, многодельная работа над формой. Домашнее задание:

Этюды несложных натюрмортов. Самостоятельно определить колорит каждого этюда. 2 работы в неделю.

2. Сложная постановка с репродукцией на дальнем плане и фактурным первым планом на боковом свету. 24 часа.

Задача:

- а) эскиз.
- б) перевод композиции на формат (20 см по большой стороне).
- в) планомерное построение цветом глубины, вписывание репродукции в дальний план за счёт контрастного освещения первого плана.
- г) единство освещения, передача движения света + цвета по плоскости и в глубину.

Домашнее задание:

По утверждённому эскизу написать натюрморт, аналогичный по задачам классному.

3. «Обманка» – натюрморт совершенно плоский, с большим количеством деталей. 24 часа.

Натюрморт должен быть композиционно завершён учителем настолько, чтобы ученику оставалось перенести увиденное без эскиза, сразу на формат.

Задача:

- а) подробный рисунок
- б) ещё более внимательное написание (похожее на копирование).
- в) понимание общего тона и колорита является основным живописным условием.

Домашнее задание:

Эскизы тематического натюрморта. 3 в неделю.

4. Натюрморт с драпировками на боковом свету. 15 часов.

Задача:

- а) форэскиз, найти динамическое взаимодействие структур складок.
- б) перевод композиционной идеи эскиза на формат.
- в) обнаружить явную взаимозависимость тёплого цвета на свету и холодного в тени (или наоборот, в зависимости от источника света).

Домашнее задание:

- а) работа над тематическим натюрмортом.
- б) этюды простых натюрмортов. Задача: работа с тёплыми и холодными отношениями.

Второе полугодие

1. Натюрморт из большого количества мелких разнофактурных предметов.

24 часа.

Задача:

- а) после утверждения эскиза переход на формат с задачей: среди множества деталей найти (если это не очевидно в постановке) главный, солирующий предмет, и подчинить ему все тональные и цветовые контрасты.

Домашнее задание:

Подобрать и утвердить для копирования книжную миниатюру.

2. В продолжение работы над акварельной миниатюрой натюрморт, аналогичный первому заданию. 24 часа.

Задача:

Закрепление пройденных в году изобразительных задач. Домашнее задание:

Копия книжной миниатюры.

3. Продолжение в классе домашней работы (книжная миниатюра). 10 часов.

Домашнее задание:

Копия книжной миниатюры.

4. Контрольная работа в жанре акварельной миниатюры. 30 часов.

По окончании общий просмотр методическим объединением на одной территории

Домашнее задание:

Этюд на свободную тему.

7 класс

В 7 классе заканчивается обучение основам акварельной живописи. Однако, преподавателю надо внимательно следить за тем, чтобы в процессе выполнения заданий учащиеся не допускали ошибок как в ходе последовательного ведения работы, так и в поисках передачи верных цветовых и тональных отношений.

В течение учебного года учащиеся должны закрепить полученные навыки в передаче определенного, преобладающего в постановке цветового решения натюрмортов (холодная гамма, теплая) и научиться передавать состояние световоздушной среды в целом, наблюдая все ее качества - характер расположенных в ней предметов, их фактуру (плотность, весомость, влажность и т.д.), освещенность, окраску. Это выражается разнообразием в построении красочного слоя.

Учащиеся должны хорошо усвоить, что сила воздействия цветовых отношений неизмеримо возрастает, если цвета подчинены колористическому строю, и что живописная декоративность - высокое художественное качество произведения.

В изображении натюрморта в интерьере, когда учащиеся сталкиваются с задачами передачи глубокого пространства и насыщенной цветом воздушной среды, когда особенно важен поиск колористического решения, необходимо, чтобы они разумно использовали полученные ранее навыки в умении подчинять основному цветовому и тональному строю живописного этюда изображения отдельных предметов, входящих в натюрморт.

Надо, чтобы учащиеся понимали, что насыщенность воздушной среды цветом зависит от состояния дня, окраски стен, от разницы дневного и искусственного освещения.

Два года были посвящены освоению небольших форматов, что методически очень верно для освоения классической акварели. Теперь настала необходимость в постепенном увеличении как формата изобразительной плоскости, так и формата и сложности постановок.

Первое полугодие.

1. Контрастный натюрморт против света, контражур. (Цветное стекло, разнофактурные предметы). 40 часов.

Задача:

- а) в эскизе создать принципиально другое состояние, как композиционное, так и цветовое, нежели в предыдущих заданиях.
- б) перевод эскиза на формат 40 см по большей стороне
- в) режиссура большого формата подскажет и степень детализовки, и обобщение целого.
- г) в работе обобщать опыт приобретённых навыков.

Домашнее задание:

Эскиз к домашнему натюрморту «обманка».

2. Белый натюрморт на прямом свету. 30 часов.

Задача:

- а) в эскизе почувствовать цветоносность, сложность и разнообразие оттенков. Белый – самый живописный цвет, т.к. он принимает на себя все цвета радуги.
- б) перевод на формат эскиза.
- в) необходимо построить живопись без чисто белого и чисто чёрного; правильно взятая светосила цвета – основная задача.

Домашнее задание:

Натюрморт «обманка».

3. Натюрморт большого формата. 24 часа.

Задача:

- а) эскиз как этап в работе.
- б) в технике «а-ля прима» создать живописную ситуацию с доминирующим цветом, т.е. колорит здесь – основная задача.

Домашнее задание:

Эскизы к смысловому натюрморту, связанному с композицией. Натюрморт должен вписаться в текущую композицию по жанру, этнографии, содержанию и стилистике.

Второе полугодие

1. Натюрморт-интерьер с глубоким пространством. 40 часов.

Задача:

- а) несколько эскизов с разных мест и разными композиционными идеями.
- б) размер определяется совместно с учителем по эскизу, индивидуально (возможен размер 70 и более см по большой стороне).
- в) световоздушная среда, убывание контрастов по степени ухода в глубину картинной плоскости, общий тон – станут основными критериями оценки работы.

Домашнее задание:

Выполнение смыслового натюрморта по утверждённому эскизу.

2. Натюрморт с атрибутами искусства. 40 часов. Возможно, в композицию войдут: капитель, сложный гипсовый орнамент, простая античная голова и небольшая гипсовая фигура.

Задача:

- а) вместе с педагогом вспомнить, собрать воедино все знания и навыки, полученные за 3 года обучения и выбрать из них то, что необходимо для данной работы более всего, что для неё характернее и образнее.
- б) эскиз должен стать полем для обсуждения этих целей и задач.
- в) исполнение должно быть по возможности тщательным и вместе с тем лёгким. Если в процессе исполнения возникнут технические сложности, нужно написать этюд с целого или фрагмента натюрморта для отработки сложных мест, чтобы не «замучивать» основной формат.

Домашнее задание:

- а) завершение смыслового натюрморта.
- б) этюды весенних пейзажей – 3 в неделю.

3. Натюрморт. Этюд на большом формате (40 см по большой стороне). 13 часов.

Задача:

а) в технике «а-ля прима» решить колористическую задачу, предложенную учителем в постановке.

8 класс

В течение 8 класса учащиеся овладевают навыками в работе масляными красками. Преподаватель живописи знакомит их с материалами, принадлежностями и инструментами, способами и методами выполнения учебного этюда.

Учащимся необходимо получить навыки в изготовлении подрамника, выборе и элементарной грунтовке холста, в умении пользоваться щетинными кистями и сохранять их, в понимании назначения растворителей, масел, лаков, мастехина, масленки и т.д.

Процесс перехода от акварели к маслу не проходит безболезненно. Нет таких возможностей, что были в акварели. Второй и последующие слои красок масляной живописи в долго не сохнувшем этюде не дают прежнего эффекта. Необходимость в подсохшем этюде пользоваться белилами уничтожает предыдущий цветовой слой. Надо привыкнуть к смешению красок. Нельзя использовать холст или картон, как в акварели, для живописи по сырой бумаге.

Естественно, что работа над этюдом, выполняемом масляными красками, начинается с живописного подмалевка, близкого технике акварели.

В работе над этюдом учащиеся должны учиться составлять гармоничные цветовые сочетания, стремиться вписать формы предметов в пространство, передавать его глубину, планы, находить и передавать тональные отношения.

К концу четвертого класса к общим понятиям и навыкам выполнения учебного этюда добавляется знакомство с техникой лессировок и выполнение этюда способом «а-ля прима».

Первое полугодие.

1. Несложный натюрморт из 2-х, 3-х предметов с боковым светом в технике гризайль. 30 часов.

Задача:

- а) используются 3 краски: умбра натуральная, охра, белила.
- б) формат 40х30 см, рисунок кистью на холсте умброй натуральной.
- в) раскрывается холст сразу в тоне – получаем подмалёвок.
- г) после высыхания первого слоя идёт корпусное прорабатывание формы с белилами и охрой.
- д) после высыхания слоя и покрытия работы ретушным лаком, продолжают основные фактурные прописки.
- е) после очередного высыхания красочного слоя и обработки его ретушным лаком, следуют лессировки для уточнения и обобщения работы.

Домашнее задание: Гризайль

- а) студии отдельных предметов 20х15 см, 3 раб. в неделю.
- б) эскизы домашних натюрмортов.

2. Несложный натюрморт, сдержанный по цветовым отношениям. 40 часов.

Соблюдается принцип от простого к сложному: было 3 краски – стало 9, прибавляем цвета понемногу, изучаем на малой палитре множество нюансов и оттенков.

Задача:

- а) 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.

б) последовательность исполнения работы выработана с первого класса: 1- эскиз; 2 – увеличение эскиза на формат сразу кистью (рисунок); 3 – подмалёвок решает проблему рисунка, общего тона, колорита. Навыки, приобретённые в работе над гризайлью, помогают лепить форму, но уже цветом.

Домашнее задание:

а) цветковые студии отдельных предметов, 3 работы в неделю.

б) работа над натюрмортом (гризайль).

3. Более сложный натюрморт с явной цветовой доминантой. 40 часов.

Задача:

а) не забывая пройденного, добавляем новое, а именно: в натюрморте появляется один цветовой акцент (центр композиции), ему нужно подчинить всю живописную ситуацию. Когда ученик научится смотреть на натуру через доминанту, то понятие цельности придёт к нему само. – Таким образом происходит постановка глаза на цвет. Опосредованное восприятие соседних цветов раскрывается в полную силу цветовой среды и ученик перестаёт списывать локальные цвета вне их взаимодействия.

б) всё это обсуждается и выполняется на уровне эскиза.

в) завершается на формате работа, начатая в эскизе.

г) закрепляем техническую линию ведения работы.

Домашнее задание:

а) интерпретации (свободные копии) натюрмортов мастеров разных эпох. Подробное обсуждение в классе всех составляющих этого задания. Размер 20x15 см. 3 раб. в неделю

б) работа над цветовым натюрмортом (эскизы).

4. Итоговый натюрморт. Этюд. 26 часов.

Задача:

Быстро, без эскизов подытожить пройденное за полугодие.

По окончании общий просмотр методическим объединением на общей территории.

Домашнее задание:

Продолжение предыдущего задания.

Второе полугодие.

1. Несложный натюрморт с ярко выраженным колоритом. Этюд. 20 часов.

Домашнее задание:

Аналогично заданию классной работы.

2. Натюрморт с двумя цветовыми доминантами. 40 часов.

Задача:

а) нужно выбрать, через какой цветовой акцент будет писаться натюрморт, от этого зависит изменение колорита. Ученик должен почувствовать разницу, состоящую в том, что если смотреть на натюрморт через один цветовой акцент – будет один колорит, если через другой, то происходит некоторое изменение колорита.

б) не менее двух эскизов с разными подходами.

в) по утверждённому эскизу происходит исполнение работы по технологической цепочке (см. выше).

Домашнее задание: Этюд складок.

3. Сложный натюрморт на фактуру (стекло, керамика, железо, складки драпировок). 45 часов.

Задача:

- а) в подробном эскизе соединить то, что видишь и то, что умеешь.
- б) первый разговор о картоне и рисование самого картона.
- в) исполнение: с предельной точностью выполнить задачу, о которой ученик договорился с учителем на уровне эскиза и картона.

Домашнее задание:

Штудии разных цветowych драпировок со сложными складками, размер по эскизу.

4. Натюрморт с гипсовой головой, (капителью). 36 часов.

Задача:

- а) можно уже говорить с учеником профессионально об эскизе и индивидуально решать сложные изобразительные задачи.
- б) картон для определения окончательного формата и более точного рисунка под живопись.
- в) работа в формате со средой, доминантой, тёплыми и холодными цветами, общим тоном, колоритом и т.д.

Домашнее задание:

Тематический натюрморт, связанный с композицией. Эскиз.

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 самостоятельным объектом (субъектом) требует большей сосредоточенности и самоотдачи. Натюрморт как жанр периодически должен присутствовать в качестве поддерживающего и развивающего живописные качества ученика.

Учащиеся 9 класса, в основном, подготовлены к живописному восприятию головы человека путем изучения ее строения в рисунке и навыками в работе масляными красками.

Но в первых работах они еще не будут свободно готовить рисунок под живопись, будут допускать ошибки в передаче характера головы, ее пропорций, ракурсных сокращений.

Гризайль, выполняемая вначале учебного года, дает учащимся понятие о лепке форм головы кистью; о роли тона в живописном решении; отличии лепки формы кистью при помощи краски, от передачи этой формы в рисунке карандашом; зависимости тонального решения головы от фона, среды.

Учащиеся должны хорошо усвоить последовательность выполнения задания, его этапы (первый: рисунок и прокладка теневой части, фона световой части; второй: передача деталей и уточнение общей формы; третий: обобщение), которые связаны между собой и органично переходят один в другой, развивая и дополняя друг друга.

При выполнении живописного этюда необходимо использовать эту систему работы и придерживаться строгой последовательности, которая рекомендует подготовить и закрепить рисунок, осуществить прописку (сделать цветовой подмалевок); провести цветную характеристику деталей головы; синтезировать изучение, приводя этюд к живописному единству. Очень важно ориентировать учащихся на понимание зависимости цветового решения головы от общего цветового строя всей постановки.

Учащиеся должны познакомиться с выполнением этюда головы методом «а-ля прима» (методом, которым созданы выразительные произведения большой жизненной

правды и живописной культуры), ведя работу от крупных цветовых пятен большой формы и живописной среды к мелким формам, постоянно сравнивая цвет, тон, пропорции и заботясь о цельности решения.

Первое полугодие.

1. Натюрморт с гипсовой головой. 30 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, детализировка, 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, 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. 17 часов.

Второе полугодие.

1. Голова натурщика. Постановка на сближенных цветовых отношениях. 30 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. Жёсткий цветовой контраст между цветом лица, фоном и плечевым поясом. 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, сделать работу самостоятельно.
- б. После окончания работы общий просмотр методическим объединением на одной территории.

Домашнее задание:

Портрет (голова).

4. 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-воздушно 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.

5. Формы и методы контроля, система оценок

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, предусмотренного 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).

6. 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;
- усиленное 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.

7. 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., 2017
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2016
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2020
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников.- М.: Арт-Родник, 2017
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.