

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей детская школа искусств № 6



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

«ЖИВОПИСЬ» I-IV КЛАССЫ

Автор: Потурай Т.Д., преподаватель

г. Рыбинск
2005 год

Пояснительная записка

Живопись – это вид изобразительного искусства, основой которого является цвет. Необходимый цвет для живописи получается смешением красок на палитре, превращая краску на плоскости холста, картона, бумаги и т.п. в Цветовой порядок – колорит.

Обучение этому порядку, понимание, восприятие и ощущение цвета происходит в детской художественной школе на уроках живописи постепенно, в течение 4-х лет, по мере знакомства и изучения свойств красок, в основном акварели и гуашь.

Учащиеся осваивают разнообразные приемы работы в различных техниках акварели: размывы, затеки, создающие эффект подвижности и трепетности изображения сочными цветами, монохромом, черной акварелью и пером, акварелью, выполненной кистью с введением рисунка тушью, цветными карандашами, пастелью и др.

Гуашь – производный от акварели материал, та же водяная краска, те же связующие пигменты, но с добавлением белил, отличается плотностью, фактурностью, непрозрачностью, матовостью тонов. Используется в работе над отдельными заданиями как живописного, так и декоративного плана.

Изучая цвет, как основное выразительное средство живописи, учащиеся начинают понимать, что своей экспрессией, способностью вызывать различные чувственные ассоциации, цвет усиливает эмоциональные ощущения, заставляет тоны чувствовать, видеть и изображать виденное гармоничным цветосочетанием.

Условно различают два типа живописного изображения: линейно-плоскостное и объемно-пространственное, хотя между ними нет четких границ. Для линейно-плоскостной живописи с ярко выраженной декоративностью характерны плоские пятна локального цвета, очерченные выразительными контурами, четкие и ритмичные линии с сочетанием двухмерности живописной плоскости. Такие задания выполняются со второго по четвертый классы на уроках живописи и композиции.

В традициях русской реалистической живописи в художественной школе больше внимания уделяется объемно-пространственному изображению. Ребенок всегда стремится к правдоподобности, т.е., как видит человек окружающий мир.

Объемно-пространственное изображение – это попытка передачи глубокого трехмерного пространства, где живописная плоскость зрительно уничтожается с помощью тональных градаций, воздушной и линейной перспективы, путем распределения теплых и холодных цветов, моделировки объемных форм цветом и светотенью. Изобразительные возможности тональной живописи богаче. С помощью разработки цвета изменяется как цвет, так и его тона; они взаимодействуют (рефлексируют), появляется общий тон с окружающей свето-воздушной средой и пространством, а при очень тонкой живописи линия теряет свою формообразующую роль, поглощаясь красочной массой.

В художественной школе большую роль в работе с цветом играет наука о цвете (цветоведение) – это знания о природе цвета, основных, составных и дополнительных цветах, основных характеристиках цвета, цветовых контрастах, смешении цветов, колорите, цветовой гармонии, цветовом языке, цветовой культуре и др.

В младших классах, получая начальные знания о цвете: трех основных, трех дополнительных, дети учатся различать и составлять двенадцать цветов цветового круга и их тональные характеристики. С помощью специальных упражнений учащиеся узнают о трех основных свойствах каждого цвета: цветовой тон, насыщенность и светлота, о тепло-холодности (отступающие, выступающие цвета), контрастах, легкости и тяжелости цвета, звонких и глухих цветах и т.д.

Обычно, все зрительные ощущения цвета разделяют на две группы: на хроматическую (цветную), о которой идет речь, и ахроматическую (нейтральную, бесцветную) – это черный, серый и белый цвета. Ахроматические цвета бесцветные, но, если в них появляется еле уловимый оттенок какого-то хроматического цвета, они теряют характеристику нейтрального цвета.

Вся работа с цветом в художественной школе производится на уроках живописи в работе над натюрмортом. Натюрморт – как неподвижная натура, удобен в детской школе. Он предоставляет большие возможности преподавателю, а именно, в цветовом подборе предметов от простейших (в младших классах) до сложных (в старших классах), по цветовой гамме, по форме, фактуре, тональным и цветовым контрастам и т.д. Натюрморт позволяет видеть учащимся изменение среды при различных освещениях, влияние предметов друг на друга, учит составлять композиционно, выявлять главное, обобщать, чувствовать цветовую гармонию, цветовое единство.

Набирая опыт, мастерство в работе с цветом, учащиеся в старших классах должны владеть различными техническими приемами и в различных техниках, особенно в акварели и гуашь. Работать, чувствовать и виртуозно владеть кистью, уметь обобщать и моделировать детали, стремясь к материальности в работе с формой, составлять натюрморты и на очень сближенных цветах, и еле уловимых оттенках, нейтральных и т.п., уметь чувствовать и видеть цветовую гармонию. Бумага, ее подбор также очень важен, особенно для техники акварели. Акварель «не работает» на плохой, рыхлой бумаге, не выдерживающей смывов, наслоения или работы посыруму, на раз (алла прима) и других технических приемах.

Такая фундаментальная работа с цветом на уроках живописи, особенно в старших классах, уже определяет учащимся направление в выборе профессии.

Детская художественная школа, являясь начальным звеном академической школы, определяет и готовит талантливых ребят к поступлению в различные художественные учебные заведения по их наклонностям и желанию.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование темы	Общее кол-во часов	В том числе	
			теоретич. занятия	практич. занятия
1	2	3	4	5
	1 класс. I полугодие	48	7,5	40,5
1.	Беседа о живописи	3	2	1
2.	Три основных цвета	3	1	2
3.	Дополнительные цвета	3	0,5	2,5
4.	Контрасты основных цветов	3	0,5	2,5
5.	Тепло-холодность цвета	3	0,5	2,5
6.	Родственная гамма	6	0,5	5,5
7.	Глухие и звонкие цвета	6	0,5	5,5
8.	Осенний листок	3	0,5	2,5
9.	Натюрморт на контрасты	3	0,5	2,5
10.	Подготовка к экзамену	6	0,5	5,5
11.	Экзаменационный натюрморт на контрасты	9	0,5	8,5
	1 класс. II полугодие	54	4,0	50
12.	Ахроматические цвета	6	0,5	5,5
13.	Родственные хроматические цвета			
	а) желтая гамма	6	0,5	5,5
	б) красная гамма	6	0,5	5,5
	в) зеленая гамма	6	0,5	5,5
	г) синяя гамма	9	0,5	8,5
14.	Родственно-контрастная гамма	6	0,5	5,5
15.	Подготовка к экзамену	6	0,5	5,5
16.	Экзаменационный натюрморт	9	0,5	8,5
	Итого:	102	11,5	90,5
	2 класс. I полугодие	48	4,5	43,5
1.	Этюды на повторение	9	1	8
2.	Декоративный натюрморт «Осень»	12	1	11
3.	Нюансная родственно-контрастная гамма	3	0,5	2,5
4.	Тепло-холодность (графические материалы)	9	1	8
5.	Тепло-холодность (гуашь)	6	0,5	5,5
6.	Экзаменационная работа	9	0,5	8,5
	2 класс. II полугодие	54	4,5	49,5
7.	Гризайль	9	0,5	8,5

8.	Контрасты в родственной гамме	12	1	11
9.	Акварельные приемы	6	0,5	5,5
10.	Этюд портрета	3	0,5	2,5
11.	Портрет одноклассника	6	0,5	5,5
12.	Светлые предметы на светлом фоне	6	0,5	5,5
13.	Подготовка к экзамену	3	0,5	2,5
14.	Экзаменационная работа	9	0,5	8,5
	Итого:	102	9	93
	3 класс. I полугодие	48	3	45
1.	Этюды живых форм	6	0,5	5,5
2.	Драпировка, предметы на драпировке	9	0,5	8,5
3.	Натюрморт с драпировками	9	0,5	8,5
4.	Натюрморт на сближенную гамму	9	0,5	8,5
5.	Подготовка к экзамену	6	0,5	5,5
6.	Экзаменационная постановка	12	0,5	11,5
	3 класс. II полугодие	54	3	51
7.	Натюрморт с сухими травами	9	0,5	8,5
8.	Натюрморт с предметами быта	9	0,5	8,5
9.	Человек в среде	9	0,5	8,5
10.	Сложные предметы в натюрморте	9	0,5	8,5
11.	Подготовка к экзамену	6	0,5	5,5
12.	Экзаменационная работа	12	0,5	11,5
	Итого:	102	6	96
	4 класс. I полугодие	48	3	45
1.	Завышенный горизонт в творческом натюрморте	9	0,5	8,5
2.	Декоративный натюрморт «Осеннее изобилие»	9	0,5	8,5
3.	Портрет в живописи	6	0,5	5,5
4.	Монохром. Контрасты	6	0,5	5,5
5.	Подготовка к экзамену	6	0,5	5,5
6.	Экзамен	12	0,5	11,5
	4 класс. II полугодие	48	2,5	45,5
7.	Натюрморт с гипсовой розеткой	12	0,5	11,5
8.	Белое на светлом	9	0,5	8,5
9.	Монохром «гризайль»	9	0,5	8,5
10.	Интерьер в живописи	6	0,5	5,5
11.	Экзаменационный натюрморт	12	0,5	11,5
	Итого:	96	5,5	90,5

Требования к уровню подготовки учеников, обучающихся по данной программе

Программа по живописи, как и программа по другим дисциплинам, строится по принципу постепенного накопления знаний, умений и навыков в работе с цветом. По мере изучения и усложнения материала, технических приемов, учащиеся «нарабатывают» навыки, начиная осознанно применять свои знания на уроках живописи.

Программа рассчитана на определенный подростковый возраст: 11-13 лет для 1 класса, 14-16 лет для 4 класса, т.е. оканчивать школу должны выпускники общеобразовательных школ. Поэтому программа может несколько изменяться в зависимости от возраста или подготовки учащихся, но последовательность подачи материала должна быть сохранена. Случайные задания, хаотично поданный материал, усложненный и т.п. никогда не давали хорошего результата в работе с цветом.

В 1 классе осваивают, пытаются понять, почувствовать материалы: акварель, гуашь, цветные карандаши, жировые мелки, пастель и др., качество хорошей кисти. Чтобы освоить живопись и работать цветом, очень много времени необходимо уделять на знакомство и изучение законов цветоведения. Специальные упражнения помогают запоминать, закреплять эти знания, чтобы в дальнейшем свободно чувствовать, видеть цвет, цветовые нюансы, цветовую гармонию. В 1 классе много коротких заданий, рассчитанных на один урок, много повторов для хорошего освоения, запоминания и применения на уроках живописи, композиции. Локальность, чистота цвета, попытка сгармонировать яркие насыщенные цвета характерны для 1 класса, а изучение законов цветоведения: цвета, контрастов, понятия глухих и звонких цветов, ограниченной, родственной гаммы - дают возможность усложнять работу в цвете, освоить чисто упрощенную лепку формы (свет-тень), увидеть рефлексы.

Во 2 классе также много заданий на повторение, закрепление знаний по цветоведению, но задания усложняются, более углубленно изучаются среда, рефлексы, приобретается опыт в более тонкой сложной моделировке форм, умении видеть, выявлять главное, стремиться к методу обобщения. Также изучаются сопутствующие акварели и гуаши такие техники, как цветные (жировые) мелки, пастель, цветные карандаши, где хорошо прослеживается наложение штриха по форме, цвет на цвет, получение нового цветового тона и их оттенков, сложных, приглушенных, ослабленных и сочных, ярких, локальных цветосочетаний.

В 3 классе вплотную начинается работа над объемно-пространственной живописью, куда входит материальность. Например, работая в технике акварели по-сырому, алла прима, от пятна и т. п., происходит более тонкая грамотная лепка форм, изучение метода обобщения, как колористического единства; в нюансной живописи пытаться видеть тонкие отношения, чувствовать эмоционально-цветовое состояние, объединять в цветовую гармонию, виртуозно владеть кистью, работая большими мазками, а также

тонко моделировать детали. В технике гуаши учащиеся больше работают в композиции, хотя ряд заданий выполняется (фундаментально) как в линейно-плоскостном изображении в декоративных заданиях, так и в объемно-пространственной живописи для передачи глубины (трехмерности).

В 4 классе учащиеся приобретают опыт работы, как в декоративной живописи, так и в объемной. Работают сложными цветовыми решениями в написании тончайших фактур, материалов, предметов (от прозрачных до блестящих), сложнейших драпировок со складками, решая пространственные задачи. Если учащиеся достаточно овладели акварелью и гуашью, можно одно, два задания провести в технике масляной живописи, хотя бы в качестве ознакомления со сложной техникой, что включает в себя подготовку холста или картона, изучение красок, кистей и сопутствующих материалов.

Огромную роль в работе с цветом играет теория, т.е. объяснение каждого нового задания. Учителю для этого необходимо иметь соответствующие методики, таблицы, репродукции, работы учащихся (в качестве примера). После завершения темы, сложного задания, а иногда и в середине урока делать просмотры с анализом работ и выявлением ошибок.

Содержание курса

№ п/п	Тема урока	Цель и задача урока	Кол-во часов
1	2	3	4
		1 класс I полугодие	102 48
1.	Беседа о живописи	<p>Беседа о живописи как о виде изобразительного искусства, о предмете «Живопись» в ДХШ, о материалах, техниках, требованиях к подготовке к урокам и т.д. Рассказ сопровождается показом репродукций и работ учащихся. Учащиеся пробуют материалы.</p>	3
2.	Три основных цвета	<p>Цвет, природа цвета, основные цвета, характеристика цвета (цветовой тон, светлота, насыщенность). Хроматические цвета. Акварель, ее особенности, гуашь, гуашевые краски, работа в акварели и гуаши, разница в техниках. Иметь иллюстрированный материал, таблицы по цвету.</p> <p>Упражнение: три основных цвета и цветовая расстановка в акварели и гуаши. Проследить характеристику цвета и различие техник.</p> <p>Акварель, гуашь, формат А-3.</p>	3
3.	Дополнительные цвета	<p>Три основных цвета, получение дополнительных цветов.</p> <p>а) Цветовой круг из 6 цветов, выдержать характеристику цвета, локальность;</p> <p>б) Два упражнения: разница в наложении цвета на цвет для получения дополнительных (в акварели и гуаши).</p> <p>Цветовая насыщенность, разница техник.</p> <p>Акварель, гуашь, формат А-3.</p>	3
4.	Контрасты основных цветов	<p>Понятие контрастов основных цветов.</p> <p>а) Цветовой круг из 6 цветов (упр. для закрепления знаний о характеристике цвета и локальности);</p> <p>б) Упр.: три основных цвета и три контраста к ним;</p> <p>в) «Змейки» или «Рыбки» - плавный переход 6 цветов из цвета в цвет в акварели и гуаши.</p> <p>Выдержать характеристики техник (акв., гуашь).</p> <p>Должна быть видна разница материалов и способов выполнения.</p> <p>Акварель, гуашь, формат А-3.</p>	3

5.	Тепло-холодность цвета	<p>Беседа: тепло-холодные цвета. Иллюстративный материал, таблицы.</p> <p>а) Цветовой круг из 12 цветов, получение плавного перехода из цвета в цвет. Правильная характеристика каждого цвета;</p> <p>б) Выведение в цветовую шкалу теплых и холодных цветов по контрасту;</p> <p>в) В прямоугольниках упр. перехода из цвета в цвет в акварели (прозрачность, текучесть, сочность, локальность) и в гуашь (пастозность, плотность, насыщенность, мягкость).</p> <p>Почувствовать разницу материалов.</p> <p>Акварель, гуашь, формат А-3.</p>	3
6.	Родственная гамма	<p>Родственная гамма на примерах работ учащихся, репродукций, таблиц.</p> <p>а) Цветовой круг из 12 цветов, деление цветового круга на четыре гаммы: желтую, красную, синюю, зеленую;</p> <p>б) Упр.: «Стрекоза» - четыре крыла, четыре гаммы по три цвета в каждом;</p> <p>в) Придумать четыре простых натюрморта или цветка и выполнить в гаммах. В теплых (желтой и красной) в акварели, в смеси добавлять черный цвет (не теряя характеристики хроматического цвета). В холодных гаммах (синий, зеленый) – белила, выполнение в гуашь.</p> <p>Акварель, гуашь, формат А-3.</p>	6
7.	Глухие и звонкие цвета	<p>Глухие и звонкие цвета, цвет в разбеле, выступающие, отступающие (теплые и холодные), тяжелые и легкие цвета в смесях. Иллюстративный материал, таблицы.</p> <p>а) Выстроить локальные цвета цветового круга в вертикаль, начиная с желтого цвета. Проследить изменение каждого цвета при смеси в одну сторону с белилами, в другую – с черным цветом.</p> <p>б) «Бабочка» - два варианта на контрасты с белым и черным цветами (в акварели и гуашь).</p> <p>Акварель, гуашь, формат А-3.</p>	6
8.	Осенний листок	<p>Первая работа с натуры. Беседа с иллюстративным материалом на построение листка и сложные цветовые смеси.</p> <p>На каждый мольберт прикрепить на контрастный или нейтральный фон осенний листок. Работа с цветом, помочь учителя.</p> <p>Гуашь, формат А-3.</p>	3

9.	Натюрморт на контрасты	Беседа об изменении предметов по цвету в разных средах о сложных смесях. Учащиеся пишут натюрморт из двух предметов простых по форме, ясных, понятных по цвету, на контрасты. Акварель, формат А-4.	3
10.	Подготовка к экзамену	Натюрморт из трех предметов на цветном фоне на контрасты. Освещение боковое. Беседа о натюрморте: тепло-холодность, влияние освещения, предметов друг на друга, рефлексы, тени – собственная и отбрасываемая от предметов. Акварель, формат А-3.	6
11.	Экзаменационный натюрморт	Натюрморт на контрасты. Один основной предмет и два муляжа, драпировка без складок, освещение. Понятные, простые по форме, ясные по цвету предметы. Акварель, формат А-3.	9
1 класс. II полугодие			54
12.	Ахроматические цвета	Знакомство с ахроматическими цветами. Особенности работы в технике «Гризайль». а) Натюрморт из трех предметов разных по форме, фактуре, тону. Боковое освещение. Работа на светень. Гуашь (черная, белая), формат А-3; б) Повторить данный натюрморт в цвете. Среда, контрасты, характеристика цвета. Акварель, формат А-3. Просмотр двух работ.	6
13.	Родственная гамма. Хроматические цвета а) Желтая гамма	Ограниченнная палитра. Натюрморт в родственной гамме. Освещение. Работа отношениями, желательно мазок по форме, прописка фона широким мазком. Получение большого количества цветовых нюансов за счет смеси желтых цветов с белым и черным цветами. Гуашь, формат А-3.	6
	б) Красная гамма	Натюрморт из трех предметов в красной гамме. Фон и предметы разные по цветовой характеристике, четкая и ясная передача цветовых и тоновых нюансов в ограниченной палитре. В смеси использовать все красные цвета с черным цветом (не терять характеристики хроматического цвета). Белая бумага служит белилами. Акварель посырому, мягкие касания с фоном. Формат А-3.	6

	в) Зеленая гамма	Подобный натюрморт в зеленой гамме. Смеси всех зеленых (желто-зеленый, зеленый, зелено-синий) с белым и черным цветами. Выполняется в технике гуаши. Пастозность, плотность, сочность цветовых нюансов, мазок класть по форме. Прием «алла прима». Форма А-3.	6
	г) Синяя гамма	Натюрморт в синей, холодной гамме (от синего до фиолетового цвета). Хорошо подобранные по цвету, цветовому тону, форме, фактуре предметы и драпировка без складок. Боковое освещение. Два упражнения: а) в акварели – особенности работы в быстром этюде по-сырому (текучесть, прозрачность, мягкость касаний). Работа кистью на раз. Формат А-4. б) в гуаши использовать черный цвет и белила. Работа от «куска» с завершением методом однослоиной живописи от центра, смягчать касания, выявлять главное, обобщать. Формат А-3. Просмотр двух работ.	9 6
14.	Родственно-контрастная гамма	Натюрморт в родственной гамме (лучше теплый) с введением основного предмета по контрасту. Среда, влияние окружения на предмет, «вливание» его в родственную гамму, работа по-сырому на раз. Освещение живописи по принципу тепло-холодности. Акварель, формат А-3.	6
15.	Подготовка к экзамену	Два разных (на выбор) предэкзаменационных натюрморта в родственно-контрастных гаммах. а) Кратковременные этюды по-сырому ала прима; б) Этюды фрагментов натюрморта: предметов первого плана, основного предмета с влиянием окружения. Рефлексы. Акварель, формат А-3.	6
16.	Экзаменационный натюрморт	Натюрморт в родственно-контрастной гамме. Освещение боковое. Предметы простые, ясные по цвету, разные по форме, фактуре. Акварель, формат А-3.	9
		2 класс. I полугодие.	102 48
1.	Этюды на повторение	Беседа о цветовых нюансах в живописи, о различных живописных приемах в акварели. Натюрморт на контрасты. Богатый осенний букет	9

2.	Декоративный натюрморт «Осень»	<p>из крупных, выразительных по форме цветов, фруктов, овощей. Фон нейтральный. Освещение подчеркивает конструктивность форм. Этюды фрагментов натюрморта, исполнение их любыми акварельными приемами. Верно брать цветовые и тоновые отношения с последующим обобщением. Три-четыре варианта. Акварель, формат А-3.</p> <p>Беседа о стилизации форм, творческом подходе в выборе и составлении натюрморта, последовательность выполнения, обобщающее завершение работы. Составлен многопредметный, яркий, насыщенный, богатый в цвете натюрморт «Изобилие». Учащиеся выбирают и составляют из него свой, выявляя главное, работают над деталями, учатся цветовой гармонии, декоративности, цельности и выразительности. Гуашь, формат А-2.</p>
3.	Нюансная родственно-контрастная гамма	<p>Беседа на повторение. Родственно-контрастная гамма, влияние среды, взаимосвязь между предметами, роль рефлексов, цветовое единство. Натюрморт на сближенные по цвету, но ясные по тону предметы. Фон и вся среда на слабый, легкий контраст. Учащиеся работают в технике «по-сырому», широким мазком, с моделировкой первого плана. Быстрота выполнения, этюдность. Акварель, формат А-4.</p>
4.	Тепло-холодность (графические материалы)	<p>Понятие тепло-холодности в живописи в ограниченной палитре. Работа цветными карандашами или пастелью на бумаге. Поставлено два натюрморта в родственной гамме: теплой (из 6 цветов цветового круга) и холодной (из 6 холодных цветов). Учащиеся выбирают натюрморт по желанию и выполняют работу цветными карандашами или пастелью на тонированной бумаге. Получение другого цвета делается путем наложения штрих на штрих (цвет на цвет). Учитель контролирует ход работы. Цветные карандаши, пастель, бумага формат А-3.</p>
5.	Тепло-холодность (гуашь)	<p>Тепло-холодность в объемно-пространственной живописи в технике гуаши. Нюансы в объемной живописи. Учащиеся меняются местами и выполняют другую работу в гуаши. Пастозность, плотность, мягкость.</p>

6.	Экзаменационная работа	<p>касаний, среда, рефлексы, цветовое единство. Гуашь, формат А-3.</p> <p>Натюрморт на родственно-контрастную гамму из предметов разных, но не сложных по форме, ясных по цвету. Драпировки с легким тоновым контрастом. Боковое освещение. Работа в акварели от пятна.</p> <p>Акварель, формат А-3.</p>	9
		2 класс. II полугодие	54
7.	Гризайль	<p>Объемно-пространственная живопись, композиция листа, влияние окружения на мягкость касаний. Главное тоновое пятно.</p> <p>Поставлены два натюрморта на выбор на нейтральном фоне. В одном натюрморте главное тоновое пятно (предмет) – светлое, в другом – темное. Ясное освещение, четко читаемые тоновые градации. Сложные касания с тоном. Влияние рефлексов, обобщение.</p> <p>Черная акварель, формат А-3.</p>	9
8.	Контрасты в родственной гамме	<p>Колористическая выразительность с введением очень тонких контрастов, получение сложных нюансов. Понятие тепло-холодности в родственной гамме, особенности лепки формы в технике акварели.</p> <p>2 натюрморта в родственной гамме (на выбор), на тонких, еле уловимых оттенках.</p> <p>Искусственное освещение дает четко читаемые тепло-холодности. Влияние окружения (рефлексы), обобщение, колористическое единство.</p> <p>Мазок кистью по форме, работа над деталями, материальность.</p> <p>2 задания по 6 часов.</p> <p>Акварель, формат А-3.</p>	12
9.	Акварельные приемы	<p>Работа на повторение: акварельные приемы, работа кистью без предварительного рисунка, выбор бумаги, краски.</p> <p>Натюрморт в родственно-контрастной гамме с цветами. Боковое освещение.</p> <p>Учащиеся выполняют 5-6 упражнений (фрагментов натюрморта) широкой кистью на заливки, от пятна, на раз (ала прима), по-сырому. Можно одно упражнение на нейтральном фоне.</p> <p>Формат А-3.</p>	6

10.	Этюд портрета	Живопись портрета: пропорции, особенности лепки формы, мазок, цветовые нюансы. а) Беседу сопровождать показом учителя работы над натурой. б) Учащиеся пишут портрет с натуры. Акварель, формат А-4.	3
11.	Портрет одноклассника	Закрепление знаний в написании портрета. Учащиеся садятся по двое так, чтобы была возможность писать друг друга. Беседа, анализ работ, просмотр. Акварель, формат А-3.	6
12.	Светлые предметы на светлом фоне	Беседа о светлом контрасте, иллюстративный материал обязателен. Натюрморт на тонких, мягких отношениях из светлых предметов. Умение увидеть нюансы контрастов, тонкие цветовые отношения, рефлексы. Освещение обязательно. Акварель, формат А-3.	6
13.	Подготовка к экзамену	Этюд экзаменационного натюрморта, фрагментов, выбор места, анализ этюдов. Акварель, формат А-3 (А-4).	3
14.	Экзаменационная работа.	Натюрморт на родственно-контрастную гамму из предметов быта разных, но простых по форме. Боковое освещение с ясной тепло-холодностью, несколько драпировок, близких по тону, без сложных складок. Суммирование знаний, полученных за два года. Акварель, формат А-3 (А-2).	9
		3 класс. I полугодие.	102 48
1.	Этюды живых форм	Беседа на повторение: акварельность в живописи, цветовая гармония контрастных, насыщенных цветов. Натюрморт из живых цветов, фруктов, овощей. Фон нейтральный. Освещение. Этюды цветов, овощей, фруктов, фрагменты натюрморта. Несколько вариантов. Работа от куска (ала прима), обобщение. Акварель, формат А-3.	6

2.	Драпировка. Предметы на драпировке.	Живописная моделировка формы простых драпировок, беседа, иллюстративный материал. а) Цветная драпировка, простая по орнаменту или без него. б) Натюрморт из нескольких фруктов или овощей на данной или на другой драпировке. Моделировка форм, складок, среды, цветовая гармония, обобщение. Любым методом акварельной работы. Формат А-3.	3
3.	Натюрморт с драпировками	Беседа: эмоциональное впечатление от осенних состояний, решение пространства, среды в двух вариантах: в плоскостной живописи (двухмерной) или живописно-пространственной (трехмерной). Натюрморт с цветами, фруктами, яркий, сочный с драпировками первого плана и фона. Учащиеся выбирают вариант по желанию. Лепка формы мазками (в декоративно-плоскостной работе), а в объемном решении – мягкость касаний, пространственность. Гуашь, формат А-2.	9
4.	Натюрморт на сближенную гамму	Передача тональных и цветовых отношений, световоздушная среда. Тонкий, мягкий натюрморт на родственно-контрастную гамму. Возможны светлые предметы, близкие по цвету и тону, драпировки с мягким орнаментом. Требования к выполнению работы: быстрота исполнения, широта мазка, владение методом «по-сырому», моделировка предметов и драпировок первого плана, цветовая гармония, обобщение. Акварель, формат А-3.	6
5.	Подготовка к экзамену	Материальность, среда, рефлексы, тепло-холодность. Натюрморт из драпировок фона и драпировок первого плана, два предмета (основной и дополнительный), возможно в родственной гамме. Учащиеся работают от пятна, от центра, на раз, с последующим обобщением на материальность, мазок класть по форме. Желательна быстрота исполнения. Акварель, формат А-3.	6
6.	Экзамен	Постановка из нескольких предметов, разных по форме, цвету, фактуре, с драпировками. Показать в самостоятельной работе полученные знания. Акварель, формат А-2.	12

		3 класс. II полугодие.	54
7.	Натюрморт с сухими травами	<p>Беседа: формат, подчинение формату, свето-воздушная среда, материальность.</p> <p>Простой натюрморт на приглушенную гамму с сухими травами в стеклянной вазе, с драпировками фона и первого плана. Композиционное решение в выбранном формате, размещение изображения, подчинение среде и цветовой гармонии.</p> <p>Акварель, формат А-3 или А-2.</p>	9
8.	Натюрморт с предметами быта	<p>Пространственное решение, выявление главного цветом, тоном, детализацией.</p> <p>Натюрморт со старыми бытовыми предметами, драпировками со складками, планы.</p> <p>Учащиеся выполняют данный натюрморт, решая пространство, работают большими цветовыми отношениями, выявляя главное. При завершении обобщать, подчинив цветовой гармонии.</p> <p>Акварель, формат А-3.</p>	9
9.	Человек в среде	<p>Контражур. Живописное решение человека в среде. Этюдность, свежесть. Иллюстративный материал обязателен.</p> <p>Натурщик на фоне окна, боковое освещение.</p> <p>Возможны один-два варианта. Цельность в работе над натурой, среда, рефлексы, цветовая гармония, быстрота выполнения, складки натуры, выразительность.</p> <p>Акварель, формат А-3.</p>	9
10.	Сложные предметы в натюрморте	<p>Выразительность, материальность, иллюстративный материал.</p> <p>Натюрморт из сложных по живописности предметов из стекла, металла и др. с драпировками первого, фонового планов. Особенности в написании предметов, среды, рефлексов, умении обобщать.</p> <p>Акварель, формат А-3.</p>	9
11.	Подготовка к экзамену	<p>Этюды экзаменационного натюрморта, живопись отдельных фрагментов, деталей на материальность.</p> <p>Акварель, формат А-3.</p>	6
12.	Экзамен	<p>Натюрморт из сложных предметов на родственно-контрастную гамму, с искусственным освещением, с драпировками фона и первого плана.</p> <p>Лепка складок, предметов на материальность.</p>	12

		Умение писать широко, свободно владеть кистью, работать с деталями и обобщать, завершая работу, создавая приятную цветовую гармонию. Акварель, формат А-2.	
		4 класс. I полугодие.	96 48
1.	Завышенный горизонт в творческом натюрморте	<p>Понятие завышенного горизонта, творческий подход в составлении и подборе предметов в свой натюрморт, цветовая гармония.</p> <p>Предметы поставлены выше линии горизонта, на шкафу, хаотично, многопредметно, с цветами, фруктами и т.п.</p> <p>Учащиеся выбирают и составляют свой натюрморт или работают фрагментарно, выполняя колористические задачи. В работах должен ясно прочитываться завышенный горизонт. Быстрый, легкий, одноразовый мазок, выдержка на сочность, цветовой и тоновой контраст. Цельность, цветовая гармония, 2-3 варианта.</p> <p>Акварель, формат А-3.</p>	9
2.	Декоративный натюрморт «Осеннее изобилие»	<p>Линейно-плоскостная живопись, декоративность, стилизация, главное пятно, обобщение, иллюстративный материал.</p> <p>Поставить многопредметный натюрморт из цветов, фруктов, красочных осенних плодов, листьев и т.п.</p> <p>Учащиеся творчески подходят в выборе предметов и составлений своего натюрморта. Возможны вставки предметов по воображению. Использовать различные декоративные способы при выполнении своей работы.</p> <p>Гуашь, формат А-2.</p>	9
3.	Портрет в живописи	<p>Беседа: использование различных материалов в работе над портретом с показом репродукций работ учащихся.</p> <p>Этюды натуры длительные или кратковременные, материалы на выбор. Быстрота, оригинальность, эмоциональность, узнаваемость. Приемы ала прима, по-сырому и т.п.</p> <p>Акварель, гуашь, черная или коричневая тушь, формат А-3.</p>	6
4.	Монохром. Констразты	Монохром, родственная гамма из одного цвета. Репродукции работ учащихся.	6

		Nатюрморт на сближенные, почти глухие по цвету предметы и драпировки, разные по светлоте. Искусственное освещение даст четко прослеживаемый цветовой контраст. Сложные касания темного на светлом, умение «вписать» предмет в среду. Цветовое единство, гармония, пространственное решение. Гуашь, формат А-3.	
5.	Подготовка к экзамену	Беседа о различных акварельных возможностях, стилях, способах с показом иллюстраций работ учащихся. Легкий, прозрачный, возможно со стеклом, цветами, не перегруженный предметами натюрморт. 5-6 вариантов этюдного плана работ по-сырому, ала прима, от куска (мазок по форме). Акварель, формат А-3.	6
6.	Экзамен	Натюрморт в родственно-контрастной гамме, сложных по подбору предметов, с цветными драпировками фона и первого плана. Выделение главного, лепка предметов во взаимосвязи, акварельность, цветовое единство, материальность, цветовая гармония. Акварель, формат А-2.	12
	4 класс. II полугодие.		
7.	Натюрморт с гипсовой розеткой	Последовательность ведения длительных постановок, планы, материальность. Репродукции и работы учащихся. Натюрморт из 3-4 предметов с гипсовым орнаментом на втором плане, драпировками со складками. Учащиеся работают над натюрмортом, лепят формы цветом, с последовательным ведением работы, с передачей материальности, с решением планов в воздушно-пространственной среде. Акварель, формат А-2.	12
8.	Белое на светлом	Нахождение гармонических сочетаний красок в белой среде, тонкая тепло-холодность. Репродукции, работы учащихся. Натюрморт из белых предметов различных фактур в очень светлой среде. В искусственном освещении четко читается тепло-холодность. Тонкая лепка формы большими заливками фона, моделировкой предметов и драпировок первого плана, материальность, обобщение, цветовая гармония. Акварель, формат А-2.	9

9.	Монохром «гризайль»	Значение силуэта и тона в живописи, «гризайль». Задание на повторение. Натюрморт с красивыми сухими цветами, с четко читаемым силуэтом, в светлых драпировках, слабо окрашенным стеклянным сосудом, без муляжей. На первом плане может быть драпировка со складками с простым орнаментом. Учащиеся творчески решают композицию листа, работая кистью над моделировкой первого плана, стремясь к материальности. Гуашь, формат А-3.	9
10.	Интерьер в живописи	Интерьер «Уголок класса», с окном, шторой, столом на первом плане. Учащиеся решают перспективу через цвет (цветово-воздушная среда). Может быть одна длительная работа или две этюдного, быстрого решения большиими заливками цветом. Акварель, формат А-3.	6
11.	Экзаменационный натюрморт	Итоговое задание. Выявление полученных знаний за весь период обучения. Может быть сложный натюрморт с гипсом, стеклом, сложными драпировками, тонкий по цветовому решению. Акварель, формат А-2.	12

Перечень учебно-методического оборудования

Школьное оборудование

1. Мольберты
2. Стулья
3. Ящик для использования бумаги
4. Белая школьная доска или планшет
5. Два ведра
6. Светильники
7. Папки для работ

Технические средства обучения

1. Видеомагнитофон
2. Видеофильмы

Таблицы и пособия

1. Таблицы по основам живописи, репродукции
2. Таблицы по цветоведению
3. Таблицы и схемы построения фигуры человека, головы (в фас, профиль), линейные пропорции фигуры человека в динамике
4. Таблицы пропорций и схемы построения птиц
5. Натюрмортный фонд

Материалы, инструменты, необходимые для процесса обучения

1. Разные типы рисовальной бумаги, ватман
2. Кисти беличьи, щетинные, карандаши разной мягкости, цветные карандаши, пастель, кнопки, баночка для воды, ластик
3. Краски: акварель, гуашь, масляные
4. Тушь, перо, ручки (шариковые, гелиевые)
5. Режущие инструменты (нож, ножницы, резцы и др.)
6. Различная фурнитура, клей ПВА и др.

Список литературы

1. П.П.Ревякин Техника акварельной живописи. М.: Гос. изд. литературы по строит. лит., 1959.
2. Рисунок и живопись. М.: Искусство, 1963.
3. Рей Кэмбелл Смит Перспектива. М.: Кристина – Новый век, 2002.
4. М.Т.Ломоносова Графика и живопись. М.: Астрель, 2002.
5. Хосе М.Перрамон и Гильермо Фрескет Как писать акварелью. С.П.: Аврора, 1995.
6. В.И.Иванов О тоне в живописи. М.: Юный художник, 2001.
7. А.Секачева, А.М.Чуйкина, Л.Т.Пименова Рисунок и живопись. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.
8. О.А.Лясковская Пленэр. М.: Искусство, 1966.
9. Н.Я.Маслов Пленэр. М.: Просвещение, 1984.
10. Аксенов Ю. Цвет и линия. М.: Советский художник, 1976.
11. Аксенов Ю. Рисунок и живопись. М.: Советский художник, 1961.
12. Володин В.И. Современная советская акварель. М.: Советский художник, 1983.
13. Михайлов А.М. Искусство акварели. М.: Изобраз. искусство, 1995.
14. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: ЛПП, 1981.
15. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. М.: Академия, 2003.
16. Паррамон Эдисионес Основы живописи. Испания, 1992.
17. Паррамон Эдисионес Живопись маслом. Испания, 1992.
18. Паррамон Эдисионес Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами. Испания, 1992.
19. Иоханнес Иттен Искусство цвета. М.: Д. Аронов, 2004.
20. Пружин Натюрморт в русской и советской живописи. Л.: 1971.
21. Раков М.М. Русский натюрморт. М.: Изобр. искусство, 1970

Аннотация

Учебная программа «Живопись» в детской художественной школе с 1 по 4 классы

Учебная программа по дисциплине «Живопись» - одно из звеньев образовательного процесса. Живопись, как предмет, является интереснейшим предметом в общем обучении изобразительной грамоты: развивает в ребенке заложенное природой цветовосприятие, раскрывает глаза на цветное видение окружающего нас мира, учит культуре цвета, цветовой гармонии.

Данная программа постепенно выстраивает процесс обучения от 1 по 4 классы от простейших понятий о цвете, материалах, основах цветоведения, до более сложных колористических задач в передаче воздушной среды, пространства, предметов в среде, влияния окружения друг на друга в цветовом понятии. Работая в различных художественных приемах, учащиеся познают натуру как в реалистическом исполнении, так и в плоскостном (декоративном). Учатся видеть цвет в цветовой гармонии, цветовом единстве (обобщении).

В сравнении с другими дисциплинами живопись дает возможность заниматься по данной программе с детьми любого возраста. Главное, построить работу на простых понятиях о цвете с постепенным усложнением задачи, переходя к знаниям о тонких, нюансных живописных приемах.