

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ТЕЛЬМА»

Предметная область ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПО.01.УП.02. ЖИВОПИСЬ

Программа учебного предмета
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области изобразительного искусства

«Живопись»

Срок реализации – 5 лет

р. п. Тельма 2021 год.

Принята:
Педагогическим советом
МБУДО «ДШИ р.п.Тельма»
Протокол № 1
от « 31 » августа 2021 г.

Утверждена:
приказом И.о.директора
МБУДО «ДШИ р.п.Тельма»
№ 43 от «01» сентября 2021 г.

Разработчик:
Хлебникова В.Б., преподаватель высшей квалификационной категории
художественного отделения МБУДО «ДШИ р.п.Тельма».

Рецензент:
Харьковская О.Л., преподаватель первой квалификационной категории
художественного отделения МБУДО «ДШИ р.п. Тельма» ОСП с. Большая
Елань.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Самым ярким языком изобразительного искусства является язык реалистической живописи, цветовой, пространственной и материально убедительной. Наряду с рисунком и композицией, живопись является одним из ведущих предметов в учебном процессе в детской школе искусств.

Объемная форма, материал, взаимное расположение предметов в пространстве воспринимаются нами в действительности благодаря не только перспективе и светотени, но также и цвету. Искусство живописи представляет собой единый художественно-творческий и учебно-познавательный процесс, который позволяет развить наблюдательность, воображение, фантазию, кроме того, приобрести особое видение мира и утонченность восприятия, а также теоретические знания и практические навыки в этой области.

Программа учебного предмета «Живопись» включает в себя полный объем основных учебных знаний по живописи, начиная с знакомства учащихся:

- Со свойствами живописных материалов (акварель, гуашь) и их техническими возможностями.
- С основами цветоведения и их применением в практической работе.
- Получают знания о влиянии среды и освещения.
- Углубляют понятия о способах передачи пространства и объема посредством живописи — при помощи тона и цвета.
- Знакомятся с различными фактурами предметов и их изображением.

Далее постановки усложняются. Вводятся более сложные по форме предметы, драпировки со складками. Натюрморты носят ясно выраженный тематический характер, намечается их связь со станковой композицией (фигура в интерьере, натюрморт в интерьере). Длительные учебные постановки чередуются с кратковременными, что активизирует процесс обучения.

Содержание программы предполагает расположение учебных заданий в строгой методической последовательности «от простого к сложному», что способствует прочному усвоению курса живописи. При этом они приобретают навыки последовательного ведения рисунка по принципу: от общего к частному и от частного — к обобщенному общему, а также осваивают технические приемы живописи — от самых простых до более сложных.

На протяжении всего курса, учащиеся получают домашние задания, аналогичные аудиторным постановкам.

Основными видами контроля полученных умений и навыков по предмету, а также формами промежуточной и итоговой аттестации являются просмотры и выставки.

1.2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Живопись» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом программы «Живопись» на реализацию учебного предмета «Живопись» составляет:

Максимальная учебная нагрузка – 924 часа

Внеаудиторная работа – 429 часов

Аудиторные занятия – 495 часов.

1.4. Форма проведения учебных занятий

Изучение учебного предмета «Живопись» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

1.5. Цель и задачи 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:

1. Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знаний разнообразных техник живописи;

- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
 - умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
 - умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
 - навыков в использовании основных техник и материалов;
 - навыков последовательного ведения живописной работы;
2. Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	Живопись	924	429	495
1 класс				
I полугодие		84	36	48
1	Вводная беседа о предмете «Живопись». Знакомство с материалами и инструментами. Акварельные краски и их свойства. Упражнения.	6	3	3
2	Основные характеристики цвета. Основные и дополнительные, теплые и холодные цвета. Понятие о составе сложных цветов путем смешивания. Упражнения.	6	3	3
3	Знакомство с приемами	6	3	3

	<p>работы акварелью. Тонально-цветовые заливки плоскостей.</p> <p>Растяжки одной краски (от темного к светлому, от насыщенного до малонасыщенного).</p> <p>Упражнения.</p>			
4	<p>Закрепление приемов работы с акварелью. Лессировки.</p> <p>Оптическое и механическое смешение цвета. Получение из основных цветов составного цвета.</p>	5	2	3
5	<p>Этюды с осенних листьев.</p> <p>Отработка приемов работы с акварелью. Заливка, лессировка, мазок.</p>	6	3	3
6	<p>Изображение драпировки без складок в трех плоскостях.</p> <p>Отработка приемов работы акварелью.</p>	5	2	3
7	<p>Цветовое взаимовлияние.</p> <p>Постановка из двух-трех драпировок.</p>	5	2	3
8	<p>Изображение куба в конкретной цветовой среде. Цветотональное решение в теплой и холодной гамме окружающего цвета.</p> <p>Понятие «рефлекс» в живописи.</p> <p>Понятие «среда». Изменение цвета в зависимости от фона и освещения</p>	9	3	6
9	<p>Распределение светотени на шаре.</p> <p>Фон контрастный по отношению к цвету шара.</p>	6	3	3
10	<p>Этюд овощей и фруктов (яблоко, хурма, слива) на нейтральном цветовом</p>	12	6	6

	фоне.			
11	Постановка из двух предметов (круглый горшочек и яблоко) на цветном фоне.	9	3	6
12	Натюрморт, составленный из форм более сложной конфигурации (крынка и груша) на светлом фоне.	9	3	6
II полугодие		90	39	51
13	Монохром (гризайль). Натюрморт с гипсовым цилиндром и муляжом овощей или фруктов (баклажан, фанат); драпировка яркая по цвету, без складок.	12	6	6
14	Натюрморт с белым бидоном на нейтральном цветовом фоне и темной цветной драпировкой (бордовой, темно-зеленой или синей).	12	6	6
15	Натюрморт из двух предметов (светлые предметы на темном фоне).	9	3	6
16	Натюрморт из двух предметов (темные предметы на светлом фоне).	9	3	6
17	Наброски цветом разных простейших натюрмортов по 30 мин на каждый.	12	6	6
18	Натюрморт из двух предметов на цветном фоне.	9	3	6
19	Натюрморт с простым предметом и овощами в теплой цветовой среде.	9	3	6
20	Натюрморт с этим же предметом и овощами в холодной цветовой среде.	9	3	6
21	Наброски цветом фигуры	6	3	3

	человека. Композиция «Музыканты», «Художники».			
	Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие			99
22	Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).			3
23	Проведение мероприятий промежуточной аттестации.			3
2 класс				
I полугодие		84	36	48
1	Этюды овощей и фруктов. Обобщенно вылепить форму (арбуз, тыква, яблоки и т. д. на светлой драпировке).	17	6	6
2	Этюд с драпировкой, лежащей в трех плоскостях, и предметом конической формы (кофейник). Предмет и драпировка - контрастные по цвету.	17	9	9
3	Натюрморт из двух-трех предметов, различных по форме и тону (гризайль).	17	6	9
4	Натюрморт из трех предметов (крынка, корыто, овощи или фрукты). Предметы, различные по тону, но сближенные по цвету, на ровном светлом фоне.	15	6	12
5	Натюрморт из двух-трех светлых предметов на темном фоне.	18	6	9
6	Наброски цветом фигуры человека.	6	3	3
II полугодие		90	39	51
7	Натюрморт из двух-трех предметов. Ограничена палитра, выполнить тремя красками	16	7	9

	(желтой, синей, черной).			
8	Натюрморт из трех предметов. Ограничена цветовая палитра. Выполнить тремя красками (зеленой, красной, черной).	16	7	9
9	Несложный контрастный натюрморт. Выполнить в мозаичной манере.	16	7	9
10	Натюрморт из двух гладко окрашенных предметов на пестром фоне (ваза и яблоко).	16	7	9
11	Наброски цветом разных простейших натюрмортов по 30 мин на каждый.	6	3	3
12	Постановка из трех предметов с ясно выраженным цветом (фрукты, овощи, посуда) на нейтральном фоне.	16	8	12
	Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие			99
	Аудиторная нагрузка за первый и второй класс			198
13	Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).			3
14	Проведение мероприятий промежуточной аттестации.			3
3 класс				
I полугодие		84	36	48
1	Кратковременное задание. Этюд с овощем (фруктом) и предметом быта из стекла (гранат — кувшин; лимон — стакан). Умение использовать технические приемы акварели.	15	9	6
2	Постановка из предметов,	27	9	18

	близких по цвету. В теплой и холодной цветовой гамме.			
3	Постановка из 3—4 предметов, различных по материалу в технике гризайль.	18	9	9
4	Постановка из нескольких различных по материалу предметов (дерево, металл, стекло, керамика).	24	9	15
II полугодие		90	39	51
5	Постановка: декоративный цветок и овощи, фрукты. Используется техника по-сырому.	21	9	9
6	Натюрморт, составленный из нескольких предметов, различных по окраске и форме, на нейтральном фоне.	33	9	12
7	Краткосрочные этюды с чучелом птиц.	36	6	6
8	Постановка из нескольких предметов, разных по материалу (дерево, стекло) в теплой и холодной цветовой гамме.		12	24
Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие				99
Аудиторная нагрузка за первый, второй и третий класс				297
9	Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).		3	3
10	Проведение мероприятий промежуточной аттестации.			3
4 класс				
		84	36	48

I полугодие				
1	Осенний натюрморт (цветы, фрукты). Этюд (акварель).	15	9	6
2	Постановка с введением чучел птиц и узорной драпировки в технике гризайль.	21	9	12
3	Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Разно фактурные предметы (атрибуты искусств).	24	9	15
4	Натюрморт из крупных предметов в пространственной среде (тематическая постановка).	24	9	15
II полугодие		90	39	51
5	Наброски цветом фигуры человека.	9	6	3
6	Натюрморт из нескольких предметов, разных по материалу, усложненных по форме, с богатой по фактуре драпировкой.	35	10	15
7	Этюд головы человека.	22	13	18
8	Постановка из 3—4 предметов, разнообразных по фактуре, с введением гипсового орнамента или маски на дальнем плане.	34	10	15
Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие				99
Аудиторная нагрузка за первый, второй, третий и четвертый класс				396
9	Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).			3
10	Проведение мероприятий промежуточной аттестации.			3

5 класс				
I полугодие		84	36	48
1	Этюд овощей, фруктов и предметов быта (корзина с яблоками, грибами и т.п.).	15	9	6
2	Национальный натюрморт (самовар, баранки и т.п.).	27	9	18
3	Этюд головы человека.	15	9	6
4	Поясной портрет с руками.	27	9	18
II полугодие		90	39	51
5	Натюрморт в интерьере.	25	10	15
6	Национальный натюрморт (восточный, греческий, украинский и т.д.).	25	10	15
7	Живая натура: тематическая постановка в спокойной позе («За рукоделием»).	40	19	21
Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие				99
Аудиторная нагрузка за первый, второй, третий, четвертый и пятый классы				495
8	Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).			3
9	Проведение мероприятий итоговой аттестации.			3

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЖИВОПИСЬ»

Содержание учебного предмета «живопись» включает в себя подробное описание каждого учебного занятия. На протяжении всего курса, учащиеся получают домашние задания, аналогичные аудиторным постановкам.

Один раз в неделю осуществляется просмотр домашних работ.

1 класс

Занятие 1. Вводная беседа о предмете «Живопись».

Знакомство с материалами и инструментами. Акварельные краски и их

свойства. Предмет «Живопись». Спектр. Основные цвета. Растяжки тоновые и цветовые по вертикали и по горизонтали. Сообщение теоретических сведений из материаловедения чередуется сообщением сведений из цветоведения. Выполнить упражнение на отработку приемов работы акварелью (заливка, мазок, лессировка).

Занятие 2. Основные характеристики цвета. Основные и дополнительные, теплые и холодные цвета. Понятие о составе сложных цветов путем смешивания. Понятия «цветовой тон», «светлота», «насыщенность». Ахроматические, хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Теплохолодность в цвете. Изучение возможностей цвета, его преобразования. Умение составлять сложные цвета путем смешения; выполнение упражнений, цветовые растяжки с переходом от теплых до холодных оттенков.

Занятие 3. Знакомство с приемами работы акварелью. Тонально-цветовые заливки плоскостей. Изучение и закрепление навыков и умений, закрепление знания возможностей и характеристик цвета. Растяжка одной краски — от темного к светлому, от насыщенного до малонасыщенного цвета.

Занятие 4. Закрепление приемов работы с акварелью. Лессировки. Оптическое и механическое смешение цвета. Получение из основных цветов составного цвета.

Занятие 5. Этюды с осенних листьев (листья крупные, конкретные по форме и цвету). Использование приемов работы акварелью. Умение последовательно вести работу. Отработка основных приемов — заливка, лессировка, мазок. Закрепление понятий «основной цвет», «составной цвет», оттенки единого цвета.

Занятие 6. Изображение драпировки без складок в трех плоскостях. Отработка приемов работы акварелью. Драпировка в трех плоскостях, конкретная по цвету и тону. Освещение верхнее, софитом, теплый свет. Развить представления о локальном цвете, его оттенках; понятия «среда», «пространство». Разобраться в явлении взаимодействия видов освещения; влияние освещения на цвет.

Занятие 7. Цветовое взаимовлияние. Постановка из двух-трех драпировок. Выяснение изменения цвета предмета от окружающей среды. Способ перенесения цветового влажного мазка с одного локального пятна на другой.

Занятие 8. Изображение куба в конкретной цветовой среде. Цветотональное решение в теплой и холодной гамме окружающего цвета. Понятие «рефлекс» в живописи. Понятие «среда». Изменение цвета в зависимости от фона и освещения. Изучить влияние цветовой среды на предмет. Понятия: «рефлекса», «цветовой среды», «свет», «тень на предмете», «падающая

ть». Выполнить два этюда — один в холодной, другой в теплой среде. Изучить изменение цвета в зависимости от фона и освещения: «Холодный натюрморт» — освещение теплое, «Теплый натюрморт» — освещение холодное. Закрепление навыков работы акварелью. Методичное, грамотное ведение задания, последовательность ведения.

Задание 9. Распределение светотени на шаре. Исполняются 2 задания: по сухому и по сырому. Знакомство с основными элементами цветовой светотени на шаре (блик, свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая). Фон выбирается контрастный по отношению к цвету шара.

Задания 10. Этюд овощей и фруктов (яблоко, хурма, слива) на нейтральном цветовом

фоне. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений. Передать характер цветового тона, локального цвета овощей или фруктов; решение собственной и падающей тени, рефлекса. Закрепление навыков и умений работы акварелью.

Занятие 11. Постановка из двух предметов (круглый горшочек и яблоко) на цветном фоне. Передача цветовых отношений. Работа с палитрой. Повторение на практике темы «Основные характеристики цвета».

Занятие 12. Натюрморт, составленный из форм более сложной конфигурации (крынка и груша) на светлом фоне. Повторение темы объем предмета с шарообразной поверхностью, с вводом более сложных форм (введение цилиндра, усеченного конуса, куба и т. д.). Передача тепло холодности. Техничность исполнения.

Занятие 13. Гризайль. Натюрморт с гипсовым цилиндром и муляжом овощей или фруктов (баклажан, огурец и т.п.); драпировка яркая по цвету, без складок. Изучить явление светового контраста; решение его с учетом пространственной среды.

Выявление в процессе работы формы, объема предмета, введение его в среду, разбор тональных отношений.

Занятие 14. Натюрморт с белым бидоном на нейтральном цветовом фоне и темной цветной драпировкой (бордовой, темно-зеленой или синей). Лепка формы цветом с учетом светотени. Передача объема предмета и пространства. Выявить четкие тональные и цветовые отношения предмета и фона. Лепка формы цветом, решение силуэта предмета и цветовые полутона. Передача пространства контрастами переднего плана.

Занятие 15. Натюрморт из двух предметов (светлые предметы на темном фоне). Лепка формы цветом с учетом светотени. Передача объема предмета и пространства. Выявить четкие тональные и цветовые отношения предмета и фона. Передача пространства контрастами переднего плана.

Задание 16. Натюрморт из двух предметов (темные предметы на светлом фоне). Упор на техничность исполнения работы. Лепка формы цветом с учетом светотени. Передача объема предмета и пространства. Выявить четкие тональные и цветовые отношения предмета и фона. Передача пространства контрастами переднего плана.

Занятие 17. наброски цветом разных простейших натюрмортов по 30 мин на каждый. Передача общего цветового тона. Работа с палитрой. Поиск цветовых оттенков. Цельность.

Занятие 18. Натюрморт из двух предметов на цветном фоне. Использование в практической работе теоретических знаний. Написать натюрморт с учетом цветовых и тональных отношений, влияния цветовой среды. Выявить пространство и объем предмета. Методически верно вести работу.

Занятие 19. Натюрморт с простым предметом и овощами в теплой цветовой среде. «дополнительные цвета». Добиться в натюрморте решения цельности пространственной среды и предмета. Лепка формы предметов. Решение пространства.

Занятие 20. Натюрморт с этим же предметом и овощами в холодной цветовой среде. Знакомство с понятием «цветовая гамма». Использование дополнительных цветов. Понятие колорита. Правильное методическое ведение. Добиться завершенности — проработать форму, объем предметов, решить пространство.

Занятие 21. наброски цветом фигуры человека. Композиция «Музыканты», «Художники». Предварительно первые наброски выполняются карандашом и более длительное время. Затем время сокращается до 5—7 минут. Последние наброски делаются цветом без предварительного рисунка.

Занятие 22 Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).

Занятие 23 Проведение мероприятий промежуточной аттестации. Просмотр учебно-творческих работ, по итогам полугодий обучающимся выставляется оценка, которая заносится в ведомость и личное дело учащегося.

2 класс

Занятие 1. Этюды овощей и фруктов. Обобщенно вылепить форму (арбуз, тыква, яблоки и т. д.) на светлой драпировке. Восстановить навыки и умения работы с акварелью. вспомнить основные задачи живописи и основные понятия. Обобщенно вылепить форму предметов с учетом различных цветовых и тональных отношений.

Занятие 2. Этюд с драпировкой, лежащей в трех плоскостях, и предметом конической формы (кофейник). Предмет и драпировка разной тональности и контрастные по цвету. Закрепление основных понятий в живописи. Нарботка более совершенных приемов техники письма акварелью.

Выполнить задание с учетом передачи объема предметов. Выявление пространства и цветовой гармонии, взаимовлияние цвета.

Занятие 3. Гризайль. Натюрморт из двух-трех предметов, различных по форме и тону на фоне без складок, боковое освещение. Передача тональных отношений. Найти конкретные различия тона предметов и драпировки. Решение объема предметов тональными средствами. Передача пространства.

Занятие 4. Натюрморт из трех предметов (крынка, корыто, овощи или фрукты). Предметы, различные по тону, но сближенные по цвету, на ровном светлом фоне. Тон ровный, предметы в теплой гамме, фон с холодным оттенком и светлее предметов.

Научить различать тонкие цветовые отношения. Правильно методически вести учебное задание. Выполнение подготовительного этюда. В процессе ведения работы использовать метод последовательных лессировок. Организовать контраст переднего плана.

Занятие 5. Натюрморт из двух-трех светлых предметов на темном фоне. Освещение рассеянное, холодное. Добиться в задании колористической цельности, смягчение контрастов. Через рефлексы и полутона выразить влияние окружения цветовой среды на предметы натюрморта. Использовать метод лессировок. Передать глубину пространства.

Занятие 6. наброски цветом фигуры человека. Предварительно первые наброски выполняются карандашом и более длительное время. Затем время сокращается до 5—7 минут. Последние наброски делаются цветом без предварительного рисунка.

Занятие 7. Натюрморт из двух-трех предметов. Ограничена палитра, выполнить тремя красками (желтой, синей, черной). Повторение темы. Передача формы предмета с передачей пространства. Поиск тончайших цветовых оттенков цветов.

Занятие 8. Натюрморт из трех предметов. Ограничена цветовая палитра. Выполнить тремя красками (зеленой, красной, черной). Использование технических возможностей акварели. Фактура, мазок, направления, размер и форма мазка.

Занятие 9. Несложный контрастный натюрморт. Выполнить в мозаичной манере. Разбить все формы на плоскости их покрывающие. Проанализировать изменение цвета плоскостей в зависимости от поворота, удаленности от источника света и цвета окружающей среды.

Занятие 10. Натюрморт из двух гладко окрашенных предметов на пестром фоне (ваза и яблоко). Уметь расфокусировано смотреть на натуру. Увидеть пестрый фон через предметы. Уметь обобщать несущественное ради выделения главного.

Занятие 11. наброски цветом разных простейших натюрмортов по 30 мин на каждый. Передача общего цветового тона. Работа с палитрой. Поиск цветовых оттенков. Цельность.

Занятие 12. Постановка из трех предметов с ясно выраженным цветом (фрукты, овощи, посуда) на нейтральном фоне. Цветовая характеристика предметов и их связь с окружающей средой. Поиск композиции, работа над рисунком под живопись. Поиск больших цветовых отношений. Продолжение работы в цвете. Уточнение деталей. Обобщения. Подведение итогов. Обсуждение.

13. Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).

14. Проведение мероприятий промежуточной аттестации. Просмотр учебно-творческих работ, по итогам полугодий обучающимся выставляется оценка, которая заносится в ведомость и личное дело учащегося.

3 класс

Занятие 1. Кратковременное задание. Этюд с овощем (фруктом) и предметом быта из стекла (гранат — кувшин; лимон — стакан). Умение использовать технические приемы акварели. Передача материальности предмета. Использование технических приемов работы акварелью по сырому, лессировка и мазок, сочетание этих приемов.

Занятие 2. Постановка из предметов, близких по цвету. В теплой и холодной цветовой гамме (2 задания по 9 часов). Изучить влияние характера освещения в натюрморте. Понятие «состояния» в натюрморте. Определение различий тональных и цветовых родственных цветов в натюрморте.

Занятие 3. Постановка из трех-четырех предметов, различных по материалу в технике гризайль. Передача формы одним цветом. Возможный цвет — сиена, умбра. Передача тональных отношений. Найти конкретные различия тона предметов и драпировки. Решение объема предметов тональными средствами. Передача пространства.

Занятие 4. Постановка из нескольких различных по материалу предметов (дерево, металл, стекло, керамика). Предметы различны по форме и массе. Передача материальности предметов. Решить возможностями акварели различия фактур предметов с учетом влияния среды на поверхности предметов.

Занятие 5. Постановка: декоративный цветок и овощи, фрукты. Используется техника по сырому. Восстановить навыки и умения работы акварелью. Выполнить основные задачи учебной работы по живописи. Добиться сочетания цветовых отношений. Ведение работы заливками, уточнение формы мазком.

Занятие 6. Натюрморт, составленный из нескольких предметов, различных по окраске и форме, на нейтральном фоне. Предметы различны по форме и массе. Передача материальности предметов. Решить возможностями акварели различия фактур предметов с учетом влияния среды на поверхности предметов.

Занятие 7. Краткосрочные этюды с чучелом птиц. Характерный силуэт, понятная простая форма. Освещение боковое. Изучить понятия «пространственная среда», «силуэт». Вписать силуэт птицы в среду через рефлексы полутона. Применить различные приемы письма акварелью.

Занятие 8. Постановка из нескольких предметов, разных по материалу (дерево, стекло) в теплой и холодной цветовой гамме (2 задания по 12 часов). Применить знания и умения. Выполнить 2 этюда. Правильно методически вести работу. Разобраться в цветовых и тональных отношениях. Передать гармонию насыщенного колорита путем рефлексных связей. Найти верные тональные и цветовые отношения.

Занятие 9. Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).

Занятие 10. Проведение мероприятий промежуточной аттестации. Просмотр учебно-творческих работ, по итогам полугодий обучающимся выставляется оценка, которая заносится в ведомость и личное дело учащегося.

4 класс

Занятие 1. Осенний натюрморт (цветы, фрукты). Этюд (акварель). Контрастные цветовые отношения. Восстановить навыки и умения работы акварелью; выполнить основные задачи учебной работы по живописи. Добиться сочетания цветовых отношений. Ведение работы заливками, уточнение формы мазком.

Занятие 2. Постановка с введением чучел птиц и узорной драпировки в технике гризайль. Применить знания и умения. Выполнить этюды. Правильно методически вести работу. Разобраться в тональных отношениях. Вписать силуэт птицы в среду через рефлексы полутона. Применить различные приемы письма акварелью.

Занятие 3. Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Разно фактурные предметы (атрибуты искусств). Научить выделять композиционный центр. Единство цветового строя. Средствами контраста и проработки выявить композиционный центр натюрморта. Подчинение всех деталей главному в натюрморте.

Занятие 4. Натюрморт из крупных предметов в пространственной среде. Тематическая постановка («Ремонт», «Стройка», «Мастерская» и т. д.).

Предметы, различные по тону, с четко организованным предметным планом. Освещение является средством выразительности в постановке натюрморта. Выразить «состояние» в натюрморте, пространство и форма, цельность решения. Определить четкие светотеневые отношения. Живописная задача - создание цветовой гаммы с учетом цвета освещения. Обобщение деталей дальних планов. Выявление пространства.

Занятие 5. наброски цветом фигуры человека. Выполняются наброски в различных поворотах: профильное положение и положение в три четверти (боковое). Изучение пропорций человека, знакомство с пластической формой. Понятие «силуэт». Изобразить сложную форму цветом обобщенно, без детального раскрашивания одежды, деталей прически и т.д.

Занятие 6. Натюрморт из нескольких предметов, разных по материалу, усложненных по форме, с богатой по фактуре драпировкой. Контрастные цветовые отношения. Выполняется этюд. Применение в учебной работе основных теоретических знаний и практических навыков. Цветовые и тональные отношения — лепка формы цветом, решение фактуры предметов, проработка деталей предметов и складок драпировки. Пространственное решение, цельность, обобщение, цветовая гармония.

Занятие 7. Этюд головы человека. Выполняется два этюда в различных поворотах: профильное положение и положение в три четверти (боковое). Изучение пропорций головы человека. Индивидуальная цветовая характеристика. Элементы моделировки головы цветом. Изобразить форму цветом обобщенно.

Занятие 8. Постановка из 3—4 предметов, разнообразных по фактуре, с введением гипсового орнамента или маски на дальнем плане. Выявить влияние характера освещения на цветовой строй натюрморта. Закрепление понятий «цветовой тон», «дополнительные цвета», «рефлексы». Точный цветовой разбор предметов в натюрморте. Правильно выдержать тональные отношения. Выявление объема и характера формы предметов, влияния среды, освещения на гипсовый орнамент; передача пространства.

Занятие 9. Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).

Занятие 10. Проведение мероприятий промежуточной аттестации. Просмотр учебно-творческих работ, по итогам полугодий обучающимся выставляется оценка, которая заносится в ведомость и личное дело учащегося.

5 класс

Занятие 1. Этюд овощей, фруктов и предметов быта. Осенняя цветовая гамма (корзинка, грибы, ветки рябина и т. д.). Контрастные цветовые отношения (акварель). Использовать разнообразие технических приемов. Добиться грамотного сочетания цветовых отношений.

Композиционное решение, выделение центра композиции натюрморта. Лепка формы цветом, влияние пространства.

Занятие 2. Национальный натюрморт (самовар, баранки и т.п.). Выделить композиционный центр. Единство цветового строя. Средствами контраста и проработки выявить композиционный центр натюрморта. Подчинение всех деталей главному в натюрморте.

Занятие 3. Этюд головы человека. Выполняется два этюда в различных поворотах: профильное положение и положение в три четверти (боковое). Изучение пропорций головы человека. Индивидуальная цветовая характеристика. Элементы моделировки головы цветом. Изобразить форму цветом обобщенно.

Занятие 4. Поясной портрет с руками. Выполняется два этюда в различных поворотах: профильное положение и положение в три четверти (боковое). Изучение пропорций человека. Связь формы и пространства. Изучив основные пропорции фигуры, грамотно ее скомпоновать и построить, передать характер ее движения. Гармонично решить цветовой контраст. Передача цветом формы.

Занятие 5. Натюрморт в интерьере. Состояние в натюрморте. Свет как средство выразительности. Контрастные цветовые отношения. Связь со станковой композицией, выделение центра композиции натюрморта, выразительность светотональных и цветовых отношений. Решение формы, объема предметов, проработка деталей формы, решение пространства. Материальность фактуры предметов.

Занятие 6. Национальный натюрморт (восточный, греческий, украинский и т.д.). Выделить композиционный центр. Единство цветового строя. Средствами контраста и проработки выявить композиционный центр натюрморта. Подчинение всех деталей главному в натюрморте.

Занятие 7. Живая натура: тематическая постановка в спокойной позе («За рукоделием»). Сближение цветовых отношений. Противоположный свет («У окна» и т. д.). Решение сложной пластической формы (фигура человека) силуэтом. Четкие тональные отношения. Связь со станковой композицией. Передать состояние в постановке; передать характер движения и пропорции фигуры. Цветом решить пространственную среду и силуэт фигуры.

Занятие 8. Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление). Проведение консультаций.

Занятие 9. Проведение мероприятий итоговой аттестации. Просмотр выпускных работ, учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений, навыков, личностных качеств, приобретение которых в процессе обучения обеспечивает программа учебного предмета «Живопись».

Результатом освоения программы учебного предмета «Живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знание разнообразных техник живописи;
- 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, фигуру человека;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.
- А также выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации:
- приобретение навыков в творческой деятельности;
- умение планировать свою домашнюю работу;
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
- умение давать объективную оценку своему труду;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха и неуспеха собственной учебной деятельности, определения наиболее эффективных способов достижения результата.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

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

При оценивании работ, учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

3 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во

взаимосвязи;

4 год обучения

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;

5 год обучения

- находить образное и живописно-пластическое решение постановки;
- определять колорит;
- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды;
- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды;
- свободно владеть передачей материальности различных предметов.

С учетом данных критериев выставляются оценки:

Оценка «5» (отлично) предполагает:

- правильную компоновку в листе;
- грамотную передачу локального цвета;
- грамотную лепку объемной формы предмета с применением рефлексов, бликов;
- передачу цветовой взаимозависимости предмета и среды;
- грамотную передачу цветовых и тональных отношений предметов к фону;
- грамотную передачу основных пропорций и силуэтов простых предметов;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в живописи;
- грамотную передачу материальности простых предметов;
- творческий подход.

Оценка «4» (хорошо) допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- незначительные нарушения в последовательности ведения построения;
- некоторую дробность и небрежность рисунка;
- некоторую неточность в нахождении цветовой взаимозависимости предмета и среды.

Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;

- неумение самостоятельно вести рисунок;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке;
- грубые ошибки в цветовом решении предметов и среды;
- неумение видеть тоновые и цветовые характеристики предметов и окружающей среды.

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает:

- неумение самостоятельно выполнить компоновку в листе;
- неумение работать цветом;
- незнание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- неумение передавать тоновые и цветовые характеристики предметов и среды;
- неумение самостоятельно вести работу;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Методические рекомендации преподавателям

1 класс. Учебный год в 1-м классе начинается со знакомства с материалами и принадлежностями для живописи, начальных упражнений в технике акварели, смешении красок, растяжках цвета непрерывных и прерывистых, заливках. Затем выполняются этюды живых листьев, например, клена или каштана. Засушивать листья не надо, т. к. они становятся жухлыми. Задание по вливанию цвета в цвет рассматривается как упражнение для знакомства с техникой акварельной живописи. Характер листьев подскажет метод технического исполнения, растяжку цвета от светлого к темному или мягкий переход от одного цвета к другому, перекрытие одного слоя другим и т. д.

Этюды листьев можно выполнить на разных фонах, светлых и темных, затем это же задание можно повторить во втором полугодии, но уже с фруктами сверху (типа ковра) и сбоку.

Следующее задание: три характеристики цвета. Уточняем на примере, что же такое тон и что такое цвет. Тон — светлота или светосила (способность отражать или поглощать световые лучи). На черно-белой фотографии однотонные, различного цвета краски выглядят одинаково серыми или черными пятнами. Следующая характеристика — цветовая насыщенность. Она прямо пропорциональна качеству пигмента в красочной смеси. Следовательно, одинаковые по тону пятна будут различаться по насыщенности, если в каждое пятно добавлено разное процентное

соотношение данного цвета и нейтрального, например, серого. И третья характеристика — теплохолодность или цветовой тон. Необходимо внимательно рассмотреть цветовой круг и понять, что каждый цвет теплее или холоднее соседнего. Теплохолодность относительна. Задание на относительность трех характеристик цвета очень важно, так как сразу знакомит учащихся с основной терминологией, без которой невозможно двигаться дальше.

Согласно системе словенского педагога Антона Ашбе, целесообразно ознакомить учащихся с распределением светотеней на шаре: сначала в черно-белом варианте, а потом сделать несколько упражнений в разной технике, по сырому и по сухому, с цветными шариками на цветном фоне. Выделить шесть элементов светотени, в том числе цветовой рефлекс. В чем заключается «принцип шара»? Все пластическое округло, любое объемное тело подчиняется идеальной форме шара. Поэтому очень важно научиться писать шар — затем уже гораздо легче понять, как изобразить голову, фигуру, геометрические тела, любые объемы.

Первое задание по теме — задание по плакатам, второе — с натуры. Объектами могут быть круглые овощи, фрукты, мячи, шары, сначала единичные, затем их объединяют в группы и составляют мини-натюрморты из двух-трех предметов округлой формы, на цветном фоне с боковой подсветкой. Первые мини-натюрморты состоят из двух-трех простейших предметов, так как начинающий рисовать, еще не в состоянии видеть цельно несколько объектов сразу. Постепенно количество предметов в натюрмортах увеличивается. Формат небольшой (А 4) изображение не должно быть больше натуральной величины предметов.

Очень важно на первом этапе обучения приучать детей к различным форматам и величине листа, чтобы не возникало «заученности» и чтобы с каждой новой постановкой задачи менялись. Следует чаще напоминать, что важно не раскрашивать рисунок, сделанный под живопись, а брать цветовые отношения, сравнивая пятна по светлоте, насыщенности и теплохолодности. Таким образом, постановка глаза ученика — наивысшая задача педагога. После того, как ученик усвоил правила передачи объема по форме, следует больше внимания уделять выразительности цветового пятна, вписанного в формат. Чаще отставлять работу, анализировать, стимулировать самоанализ. Обращать внимание на единое целое композиции, фактуру пятна, роль линии в композиции, а также на роль фона и количественные соотношения пятен. Не забывать о принципе утрировки, показывая работы мастеров живописи, работающих в разных стилях. Полезно давать возможность по-разному начинать этюд:

- с самого яркого;
- с темных мест (свет не трогать);
- написать натюрморт только на спектральных цветах;
- на слабонасыщенных (на земляных);
- написать небольшие постановки только двумя цветами (охра — синий, зеленый — красный, салатовый — пурпурный).

Следующий этап: в мини-натюрморт вводим один предмет из домашнего обихода, очень простой, без рисунка и орнамента, соразмерный овощам или фруктам, не слишком блестящий. Все это на фоне драпировок без складок. Фон нейтральный по тону и цвету. Желательно, чтобы уровень задач, поставленных учителем, был доступен для ученика, не противоречил природе его видения, а постепенно развивал ее.

Начинать живопись лучше с первого плана, с самого яркого предмета — пусть он будет эталоном яркости. Затем вместе с детьми необходимо посмотреть на весь натюрморт: какими кажутся цвета остальных двух предметов по отношению к цвету самого яркого предмета, друг к другу, к фону; внимательно проанализировать цветовые отношения. Далее следует обратить внимание на падающую тень: она очень сложна для живописи — под самим предметом она темнее, у переднего края четче, по мере удаления контраст ее ослабевает, изменяется тон, цвет зависит от освещения, цвета ткани, на которой лежат предметы, и от окраски предметов (они также отражают легкий цвет на горизонтальную плоскость). Мазки следует накладывать по форме предмета, как бы ощупывая его кистью в пространстве. Желательно не смешивать более трех красок; если не получается, то нужно искать на палитре другие сочетания красок и пропорции их смешения. Такой способ ведения работы от центрального, самого яркого пятна можно назвать работой от «куска».

Предметы второго плана пишутся несколько шире, более крупным мазком. Очень важно точно передать уход формы от нас в глубину, края предметов часто принимают рефлексы рядом лежащих. Тональный контраст блик — полутона и его теплота и яркость дадут ощущение выступающей формы. Ведь то, что теплее, звонче по цвету и контрастнее по тону, кажется ближе, а то, что холоднее, спокойнее по цвету и легче по тону — дальше.

Обобщим: чтобы передать пространство, надо по мере удаления предмета в глубину снижать яркость цвета, т. е. насыщенность и тоновый контраст относительно первого плана.

Объяснять законы построения пространства при помощи воздушной перспективы не совсем верно. В натюрморте глубина пространства мала. Здесь, скорее, проявляются особенности восприятия нашего глаза. Так же

воспринимается и горизонтальная плоскость: та ее часть, которая ближе к нам, — ярче, светлее, а с постепенным уходом в глубину она становится темнее, сдержаннее по цвету, мягче по тону.

Это метод подхода к работе с натуры. Последующие занятия — на нейтральном, цветном, контрастном тоне — будут подобны описанному выше методу. И в каждом задании решается комплекс задач: освещение, цвет, тон, пространство, форма. Первые работы обычно получаются вялыми по тону, крашенными по цвету, мозаичными, жесткими по контуру.

Задание выполняется за один сеанс, ведь длительную работу тоже надо научиться вести — правильно начинать, продумывать последовательность, уметь видеть и исправлять ошибки. Если на первых порах ученики сумели грамотно по форме класть мазки, если акварель прозрачна, если есть попытка разобрать цветовые и тональные отношения, передать пространство, это уже хорошо, даже если работа недоделана.

2 класс Рассматривая весь процесс обучения в школе, можно заметить, что умения и навыки накапливаются постепенно, от простых к более сложным, и развитие происходит как бы по спирали: аналогичные по своей сути задачи решаются на разных уровнях сложности. Усложняются учебные постановки, повышаются требования к их композиционному, техническому, колористическому и объемно-пространственному решению.

Уровень подготовки учащихся, как правило, не одинаков. Чтобы не тормозить развитие одних и не сделать задания слишком трудными для других, для группы в пятнадцать человек необходимо ставить три—четыре постановки: одну — простую, для слабых ребят, две — средней трудности и одну — сложную, для наиболее сильных. Идеальным вариантом было бы такое количество постановок, которое дает возможность выбора, но для этого надо иметь достаточно богатый реквизит.

Учебный год во 2-м классе обычно начинается с задания интересного и приятного для всех ребят — этюды овощей и фруктов на светлом нейтральном фоне (два задания, по три часа каждое). Для натуры лучше брать крупные овощи. Крупные массы свяжутся с тоном, если к ним добавить мелкие травинки и листья. Это может быть большой ломоть тыквы или арбуза, перцы, помидоры, яблоки, поставленные на листе лопуха или куске цветной бумаги. Цель — хорошо продумать последовательность ведения этюда, цветовые и тональные отношения, обобщенно вылепить форму предметов, рассматривая ее как площадки, различно повернутые к свету. Необходимо приучить учащихся «лепить форму» отдельными мазками, как бы ощупывая ее в пространстве, добиваться плавного перехода

от одного цветового оттенка к другому. Следует также постараться максимально использовать технические возможности акварели.

Задания усложняются вводом в натюрморт двух предметов (бутылки, банки, горшки). Натюрморт ставится на светлом нейтральном фоне. Таких заданий тоже должно быть два. Первое можно скомпоновать по горизонтали, второе по вертикали, сделать различной цветовой гамму. Сложность заключается в том, чтобы суметь в светлое окружение вписать темные предметы. Для облегчения работы натюрморты в 1-м и 2-м классах освещают боковым светом, так, чтобы рефлексы на стекле и на других предметах были хорошо видны.

Задание — написать светлые предметы на темном фоне довольно трудное. Объем светлого предмета на темном фоне нелегко «вылепить», но особая сложность состоит в нахождении общей тональности натюрморта, таким образом, чтобы светлые предметы постановки органично «вошли» в живопись. Для этого вводятся три—четыре светлых предмета разной тональности. На задание отводится девять часов.

Можно поставить серию краткосрочных мини-натюрмортов с одним и тем же светлым предметом на различно окрашенных интенсивных тонах — красном, зеленом, синем, фиолетовом, оранжевом.

В конце занятий иногда необходимо уделить 30-40 минут наброскам в цвете. В общей сложности, на хорошие наброски и этюды уходит три-четыре часа. Наброски и короткие этюды на один час проводить совершенно необходимо, чтобы учащиеся не раскрашивали, а писали обобщенно, выделяя цветом самое характерное. Можно использовать знакомое задание — натюрморт в теплом колорите, на девять часов с предварительным цветовым этюдом. В 1-м классе ставится натюрморт из предметов в теплой цветовой гамме, но различных по цвету; теперь усложняем его двумя-тремя предметами, близкими по цвету, например, в золотисто-коричневой гамме (чугунок, рыба, картофель, луковица на желтой бумаге).

Учащиеся должны помнить, что успех живописи зависит от определенно выраженной тепло-холодности, игры холодного света на теплой поверхности предмета. Если такой натюрморт писать одними теплыми красками, он будет вялым и неживописным; здесь надо быть предельно внимательным, сравнивать относительную меру тепло-холодности на каждом предмете, искать эти холодноватые оттенки.

Длительные задания надо чередовать с короткими трехчасовыми этюдами из разных постановок. Для этого можно использовать постановки старших классов. В качестве поощрения разрешается делать этюды понравившихся натюрмортов. Это своеобразный стимул, но необходимо кратко объяснить

особенности и пути преодоления трудностей. После натюрморта в теплой цветовой гамме, по контрасту, ставят натюрморт в холодном колорите. Холодные цвета — это не только голубые, синие, зеленые: ими могут быть и красные. Можно ставить такой натюрморт, который бы включал холодные розовые, красные, коричневые, нейтральные цвета — это расширит понятие учащихся об относительности восприятия цвета. Необходимо осторожно вводить складки: они должны быть простыми (особенно на вертикальной плоскости фона), недлинными, без резких теней. Нужно особенно тщательно подбирать фон для постановки. Во 2-м классе он может состоять из двух—трех близких по тону драпировок.

Особенно полезно для учеников выполнить черно-белый рельеф натюрморта: ставится задача ритмичного построения и композиционного решения плоскости, обращается внимание на фон как фактор, организующий пространство листа. Можно дать задание выполнить светлую работу на темном и темную на светлом фоне в виде эскиза витража или с использованием декоративных приемов. Роль окантовочных темных линий — в замыкании цвета и отсечении влияния второго цвета на первый. Происходит повышение значимости цвета в плоскости.

Следующий этап — натюрморт из предметов быта, различных по материалу. Цель задания — найти живописный язык для изображения стекла, дерева, металла, ткани, усвоить технические приемы. Учащиеся внимательно сравнивают предметы. Например, стеклянная банка и деревянная миска по-разному отражают световые лучи, по-разному принимают рефлекс. На стекле рефлекс четкий, хорошо виден; на матовой поверхности деревянной миски он едва заметен, мягко входит в основной цвет полутона и тени. Следовательно, писать надо по-разному. Стекло — мазками сочными, звонкими, передающими все разнообразие гладкой, блестящей поверхности. Деревянная миска пишется шире, мягче, мазок втекает без контрастов, рефлекс тонкий, едва заметный. В таких предметах форма главенствует над цветом. И чтобы остро характеризовать в одном натюрморте разные по фактуре предметы, надо почувствовать меру живописного обобщения стекла и очень тонко увидеть цветовые и тональные нюансы матового предмета.

Огромное значение в живописи имеет кладка мазка, от широкого, свободного, — до точки. Он должен передавать не только цвет и направление формы, но и быть выразительным, точно характеризовать особенности изображаемого материала, пластику формы, подчеркивать композицию всего натюрморта.

Готовых рецептов живописи нет. Чем изобретательнее художник, чем шире он использует возможности материала, чем изощреннее его техника в

передаче разнообразных эффектов природы, тем лучше, живописнее, интереснее его работы.

Труд ученика над постановкой — процесс аналитический. Осознанность цели каждого задания помогает разрешению поставленных задач, обеспечивает заинтересованность ученика в обучении.

Во 2-м классе ставятся задачи цветового равновесия: это может быть декоративный натюрморт, выполненный гуашью с ограничением цветовой палитры (четыре—пять цветов колера). Задачи передачи объема, пространства не ставятся вовсе, а лишь условно выделяется главное. Решаются задачи композиционные, фактурные (орнамент, узор), задача равновесия цвета. Большие затруднения испытывают учащиеся в написании складок драпировок в натюрмортах. Поэтому необходимо ввести в учебный процесс задание на отдельное написание складок как ритмично организованных направляющих, подчиняющихся основному композиционному началу. Одна из задач — цветовое взаимовлияние.

Следующий этап — натюрморт на контрастных цветовых отношениях с предварительным этюдом. Задание на девять часов. Такую постановку сложно организовать, есть опасность сделать ее неинтересной по цвету. Чтобы этого избежать, необходимо задать определенную колористическую гамму, например, красно-зелено-золотистую (гамма новгородских икон). Надо стремиться их подчеркнуть, стараться тоньше, мягче передать цветовые оттенки, сохраняя особый насыщенный колорит.

Другими словами, в контрастном натюрморте работа направляется на установку общности в цветовых пятнах, и усиливается эта общность; в натюрмортах, сближенных по колориту, усиливается разница цветовых пятен.

Завершает год контрольное задание, обобщающее знания, умения и навыки, полученные за год. Задание выполняется самостоятельно. В основном, во 2-м классе используется формат 1/4 листа (30х40 см). Если композиция требует другого формата, можно взять бумагу больше, но менее половины листа, и то лишь в случае, если учащиеся справляются с большими размерами работы.

3 класс. Каждый учебный год начинается с заданий, где в качестве природы используются богатые по цвету и разнообразные дары осени (цветы, ветки с плодами, листья, овощи).

Хороши для натурной постановки кочан капусты, помидоры, перцы, грибы, тыква, яблоки, гроздь рябины. Самое главное — натюрморт должен быть красивым, чтобы появилось желание поработать над ним. Можно составить натюрморты из предметов контрастных цветовых сочетаний, в теплой или холодной цветовой гамме, иными словами, следует повторить те задания,

которые выполнялись во 2-м классе. Фон для букетов цветов, для рябины, листьев каштана желателен светлый и нейтральный, однотонный, чтобы этюд не получился резким и грубым, к тому же тонкие светлые веточки и травинки теряются на темном фоне и их труднее написать.

Светлый, нейтральный фон очень легко прописывается между цветами и листьями, а мелкие детали букета можно прописать по уже сделанному фону. Всю первую четверть, пока есть возможность использовать в качестве натуры овощи и фрукты, можно проводить задания в два-три сеанса, работать над аналитическим этюдом. Это является хорошей подготовкой к длительным занятиям. Методы подхода и способы выполнения подсказывает сама натура. Ни один муляж не выдержит сравнения с живым плодом, который можно разрезать, разломить, с которого можно снять кожуру. Путь к мастерству лежит через глубокий анализ и синтез увиденного в природе, через блестящее владение ремесленной стороной искусства. Надо учиться не только видеть, но и чувствовать, глубоко осознавая законы художественного изображения.

Занятие — натюрморт, в который входит темный предмет на светлом фоне. На вертикальной плоскости две—три складки, а на горизонтальной — ткань с простым орнаментом. Подобные задания уже выполнялись учащимися во 2-м классе (темный предмет на светлом фоне). Поверхность предмета гладкая и хорошо принимает рефлексы от окружающих предметов. На светлой ткани фона светотень прослеживается лучше, чем на темной. Трудность изображения складок состоит в том, чтобы они были написаны в пространстве, т. е. степень сдельности, цвет и тон должны быть найдены точно в отношениях к первому и второму плану. На первом плане может лежать полотенце, целиком, светлое и прозрачное, а затем поверх первой складки осторожно наносится орнамент. Чтобы хорошо сделать такую постановку, понадобится двенадцать часов с предварительным одночасовым этюдом. В следующей контрастной постановке по цветовым отношениям важное значение приобретают рефлексные связи; необходимо помнить, как рефлексные связи помогают в создании цветовой гармонии.

Одну из постановок можно посвятить передаче плановости в натюрморте. В начале темы целесообразно выполнить серию упражнений на светлой бумаге (размер может быть совсем малым, 12x15 см), на свободную тему, с передачей шесть-восемь планов. Это может быть аллея, пещера, тоннель с дверями, узкий проход со ступеньками. Важно понять, как строить пространственно планы или кулисы, ослабляя контраст в глубину. Если ученик успешно справляется с заданием, ему предлагается написать натюрморт, где предметы тщательно подобраны так, что на переднем плане

имеются самые сильные контрасты, игра преимущественно теплых тонов; на втором плане — контрасты слабее, мягче, и есть еще третий и даже четвертый планы, которые почти сливаются с фоном, плоские, не объемные; они холоднее, чем передние планы.

После задания на контрастные отношения можно перейти к натюрморту на сближенных цветовых сочетаниях в теплой гамме. В этой постановке будут родственные по окраске предметы. Например, темно-зеленая крышка, зеленоватые драпировки, зеленые яблоки, светло-зеленая керамическая миска. Рефлексные связи здесь совсем иные, чем в контрастном натюрморте; они носят тональный характер: здесь нужно увидеть тонкие и сложные цветовые градации. Живопись на сближенных цветовых отношениях очень трудна и доступна лишь развитому цветовому видению. Подобный натюрморт в учебных целях должен быть умело поставлен на игре тональных отношений, иначе он обречен на неудачу. Постановку в зеленоватых тонах легче написать, чем, например, в серых или желтовато-коричневых, так как зеленое начинающий живописец легче может разложить по теплохолодности. Можно предложить учащимся поставить натюрморт дома, составив его только из родственных цветов, и попытаться разобраться в нем, сделать цветовой этюд. Но особенно тщательно следует продумать его тональное решение. При работе над постановкой в сближенных цветовых отношениях предполагается несколько иной способ применения живописных приемов. Родственные цвета слабо влияют друг на друга в смысле изменения цвета, они близки к локальному, нам приходится внимательно сравнивать их между собой и стараться написать цельно, сохраняя большие отношения; работать приходится широкими заливками, мягко и тонко моделировать форму.

Каждая постановка убеждает, что к разным натюрмортам требуется индивидуальный подход. Нельзя одним и тем же заученным способом решать разные задачи. Техническое выполнение натюрморта всегда будет согласовываться с конкретной целью, ибо каждая проблема требует своих технических приемов исполнения, своих выразительных средств, выявляющих ее особенности.

Перед длительной работой над постановкой в 3-м классе необходимо делать маленький этюд для памяти, так как может помешать цветовая и тональная адаптация и можно упустить важные моменты, исправить которые в акварели будет трудно или вообще невозможно.

Для ребенка увидеть цвет гораздо легче, чем тон, разницу тонов. Тонко улавливает эту разницу только тренированный глаз. Длительные постановки по живописи чередуются с короткими трех- или шестичасовыми заданиями. Это могут быть, например, наброски цветов кистью с натюрмортов.

Задание — натюрморт на сложных цветовых отношениях из предметов быта, различных по материалу и сдержанных по цвету. Количество предметов в постановке — три-четыре, все они близки к геометрическим формам (медный чайник, бутылка, деревянная доска, луковица, три-четыре драпировки). Работая, нужно стараться не «запестрить» форму, не разрушить ее грубой цветовой разработкой.

Процесс восприятия цвета очень непростой, особенно сложны рефлексные связи. Если задание не получилось, стоит проанализировать ошибки и написать натюрморт заново, с учетом этих ошибок. К концу года задание немного изменяется, так как, в связи с удлинением светового дня, появляется возможность работать при дневном освещении.

Если к этому времени появляются цветы, можно рисовать постановки с нарциссами в стеклянном сосуде, тюльпанами, сиренью. Если цветов нет, можно выполнить натюрморт в холодной цветовой гамме. Усложняется это задание складками фона, которые продолжают на горизонтальной плоскости. Сочетаний оттенков цвета, материалов, фактур великое множество, в любом случае, потребуются напряженный поиск живописного языка, наиболее выразительных приемов живописи и колористического решения.

4 класс В четвертом классе не следует переходить к более сложным натурным постановкам, не достигнув желаемого результата в простых. Поэтому начинать учебный год, как и в 3-м классе, лучше с натюрмортов, составленных из ярких, сочных плодов осени, где у учащихся после летнего перерыва проявляется радостное желание поработать, «расписаться». Для того чтобы вспомнить и закрепить теоретические знания и различные технические приемы акварельной живописи (по сырому, а-ля прима, вливание цвета в цвет, заливки, мазок, размывки, лессировки и т. д.), предлагаются красивые натюрморты. Задачи при этом ставятся разные: передать различные цветовые решения — контрастные, сближенные, теплые, холодные; передать особое эмоциональное состояние («Торжественный букет», «Мерцающая осень», «Грустное окно»).

Затем на двенадцать часов ставится натюрморт из нескольких предметов, усложненных по форме, с богатой по фактуре драпировкой. Прежде чем писать, надо разобраться в характере цветовых отношений природы. Все это должно быть сделано до начала работы, так как акварель плохо поддается исправлению. Сделать цветовой эскиз. После компоновки и рисунка первыми лучше покрывать предметы, имеющие наиболее насыщенную окраску. Если начинать работу с менее насыщенных объектов, можно преувеличить их

цветность и затем окажется невозможным подобрать насыщенные цвета других предметов, т. е. передать правильные цветовые отношения.

После изучения способа многослойных лессировок, по мере накопления опыта, можно не рассчитывать на многократную повторную прописку. Чем большее количество слоев краски положено на бумагу, тем менее прозрачен цвет предметов, появляются излишняя жесткость и глухота изображения. Когда цвета взяты сразу и близко к их полному звучанию, то легче угадать и соседние. Кроме того, положенные в полную силу цвета гораздо лучше передают первое и непосредственное впечатление художника от природы.

Все предметы нужно писать одновременно, сравнивая пятна по светлоте, цвету и насыщенности цвета. При этом надо стараться смотреть на предметы не поочередно, а на всю группу в целом. Цельность восприятия позволит правильно определить отношения.

Прорабатывая объемную форму каждого предмета, необходимо внимательно следить за наличием теплых и холодных оттенков на его поверхности. Особенно важно не упустить колористическое единство (общую цветовую и тоновую гамму всех красок). Без этого невозможно цельно передать формы в условиях определенного освещения. Каждое пятно краски, каждый мазок необходимо класть по рисунку, согласно поверхностям, которые ограничивают предмет. Цвет может иметь смысл лишь в том случае, если он не воспринимается как краска, а превращается в материал, лепит объем и создает пространство.

Надо знать, какими способами можно изобразить предметы в пространстве, нужно умело «отдалять» на этюдах один предмет и «приближать» другой. Ослабление и усиление цвета предметов можно корректировать в процессе работы над натюрмортом; чистой кистью с водой смягчаются краски и контур того предмета, который должен «отойти» вглубь. Если же передние предметы получились слишком слабые, то можно «приблизить» предметы переднего плана, усилив их яркость и подчеркнув определенное тоном и цветом.

Принцип шара используется не только при изображении объемной формы, но и при завершении композиции. Края картинной плоскости уходят «под раму», а главное в картине выделяется контрастами и детализацией. Объяснять психологию восприятия картины можно, сравнивая строение человеческого глаза с фотоаппаратом: «фокус — боковое зрение».

В первоначальных длительных акварельных работах утрата свежести и прозрачности живописи, как недостаток, неизбежна. По мере приобретения (длительными тренировками) технических навыков появится и свежесть, и сочность акварельной живописи. Техническая сторона работы является

непременным условием художественного изображения. При работе акварельными красками не следует «заливать» переходы одной тени в другую. Некоторое разграничение переходов светотени дает ту игру света и тени, которая и делает изображение «акварельным».

Тема — «Этюд головы человека». Смысл этого задания состоит в изучении формы головы человека, лепке формы цветом, выявлению индивидуальных качеств. Чтобы приступить к этой теме, надо иметь навыки тонового рисования головы, знать строение черепа. Объем целого и деталей образуют плоскости, находящиеся в разных поворотах. Если учащийся не подготовлен в тоновом рисунке головы, не имеет развитого чувства формы, конструкции, он не сумеет положить найденный цвет на нужное место по форме, не сможет сделать этюд собранным и цельным.

Нужно уметь рисовать кистью, если необходимо поправить или восстановить сбитый в процессе контурный рисунок. Для этой цели полезны наброски в рисунке головы двумя цветами, одним цветом или гаммой цветов. Работа ведется от общего к частному: подмалевки, затем — подробно — мазок к мазку, лепится форма, а затем обобщается. Учащиеся любят делать наброски цветом головы человека по-сырому, по разным цветовым прокладкам. В итоге, если ученик неплохо рисует, получаются цельные легкие наброски цветом головы человека. При выполнении этюда головы человека в технике акварели необходимо помнить, что в натуре не существует контура, линии, а существует только граница объемной формы, пространственных плоскостей, поэтому линии карандаша в рисунке под акварелью не должны быть жесткими и толстыми.

Начинать этюд нужно с тех мест, которые имеют легко определяемые красочные характеристики, и дальше ориентироваться на них при определении цветовых отношений.

Для закрепления знаний целесообразно дома выполнить два—три этюда головы человека. Это могут быть автопортреты при разном освещении.

Новая тема в программе 4-го класса — «Фрагмент интерьера». Ставится задача передать планы в пространстве и световоздушную среду. Пространство в интерьере более глубокое, чем в натюрморте, но менее глубокое, чем в пейзаже. В этом отношении интерьер является как бы промежуточным звеном в изучении законов цвета и тона в пространстве.

Прежде чем приступить к этюду интерьера, необходимы предварительные зарисовки, композиционные поиски (в карандаше). Обычно размер зарисовок и схем композиции не превышает размера почтовой открытки. Смысл схем и зарисовок — в выявлении наиболее удачной композиции. В первых эскизах обычно схвачено самое острое впечатление, которое необходимо сохранить

до завершения этюда. В целом исполнение этюда кардинально не отличается от живописи предыдущих заданий. Ритмическое расположение форм, цветовые акценты на главном в композиции, пластика и качество поверхностей определяются обычным путем. Задание рассчитано на двенадцать часов. В школе этюд обычно выполняется в условиях освещения лампами накаливания, поэтому освещенные части предметов в целом теплее находящихся в тени, но не настолько сильно, как кажется на первый взгляд. Необычайно сложно писать тени. Они не играют массой оттенков, как при дневном освещении, и почти «мертвы».

Наиболее распространенная ошибка при работе над этюдом интерьера в этих условиях — слишком теплый колорит («пережаренный»). Вопросы колорита, согласованности красок изображения лучше всего познаются при изображении следующих натуральных постановок:

- Один и тот же натюрморт надо выполнить при дневном, вечернем, сумеречном освещении (или два варианта — дневное освещение и искусственное).
- Натюрморты в сближении цветовых отношений (одни из предметов теплой окраски, другие — холодной).
- Условия разного спектрального состава освещения создаются искусственно (в софиты вставляются цветные фильтры).

Возможен одновременный показ трех одинаковых постановок. Одна постановка освещена боковым светом, вторая — теплым светом, а третья — холодным. В такой группе натуральных постановок появляется возможность проанализировать цветовое состояние при разном цвете освещения (последние постановки похожи на вечернее и лунное освещение).

Первая постановка — это эталон для сравнения разных условий освещения, для изменений локального цвета. Ученик должен находиться в условиях дневного освещения из окна. При выполнении натуральных постановок важно выдержать этюды в определенной гамме родственных цветов. Время исполнения работ — три—шесть часов.

Тепло-холодность цветовой лепки объемной формы можно усвоить практически, если написать учебный натюрморт с двумя источниками света: холодным из окна и слабым, теплым (электрическим) с теневой стороны.

Контраст холодного света и теплой тени имеется и в натуре без искусственного освещения, только он менее заметен.

5 класс. В пятом классе предпочтительнее тематические постановки, в которых композиционных решений может быть бесконечное множество. Однако во всех случаях важно найти равновесие объемов, ритм светлых и темных пятен. В натюрморте какой-то из предметов должен быть основным.

Главный предмет должен как бы открывать действие, начинать рассказ. Он в первую очередь должен обращать на себя внимание. Композиционный центр в натюрморте, т.е. главный объект изображения выделяется масштабностью, тональной и цветовой контрастностью форм предметов. Изображая натюрморт учащиеся иногда решают чисто декоративные задачи: яркость цвета, ритм пятен. Но здесь необходимо сказать о том, в натюрмортной живописи самым замечательным является материальность и плотность изображаемых предметов. Прозрачное стекло бокалов, плотная поверхность керамических сосудов, блестящий холодный металл, сочность и нежность плодов – все пленяет нас своей вещественностью, материальностью, жизненной убедительностью. Только в этом случае действительность в натюрмортах предстанет перед нами в необычайной красоте, изобилии и разнообразии красок, поверхностей и фактур. Вот такого результата должны добиваться учащиеся.

Цвета в натюрморте не могут существовать сами по себе в отдельности. Они должны быть подчинены единому тону и цвету. Цвет каждого предмета и на свету, и в тени имеет свой оттенок, но в то же время родственен целому. В работе необходимо добиваться именно этого родства всех красок.

Занятие «поясной портрет с руками». Композиция должна отвечать следующим основным требованиям:

- Внимание зрителя должно сосредоточиваться на голове и лице портретируемого. Главное в портрете – это лицо, его выражение. Очень важно отыскать именно то выражение, которое раскрывает его характер наиболее ярко и полно. Огромное значение для характеристики изображаемого человека имеют глаза и губы.
- Немаловажное значение имеют руки портретируемого. По рукам человека можно судить о его профессии, чертах характера, здоровье.
- Движение головы, поворот или наклон, мимика лица, поза всей фигуры должны выявлять характер человека. Человек должен быть изображен в естественном для него состоянии, в характерной позе, манере двигаться.
- Существенное значение в образной трактовке портрета имеет окружающая обстановка портретируемого, фон портрета. Если окружение портрета включает конкретную обстановку, условия жизни портретируемого, в выборе деталей надо ограничиваться самым существенным. Фон не должен рассеивать внимание зрителей.
- Размер и формат портрета тоже должны быть подчинены задаче художественной характеристики изображаемого человека. Не следует изображать портрет больше натуральной величины.

6.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

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.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

7.1. Учебная и учебно-методическая литература:

- Серия журналов «Художественная галерея».
- Е.В. Шорохов «Основы композиции».
- Самоучитель по рисованию акварелью. О. Шматова «Эскиммо», 2007 г.
- Г.В. Беда «Основы изобразительной грамоты», «Просвещение» 1969 г.
- «Натюрморт» Ю. Кузнецов
- М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев «Искусство» (Живопись. Графика. Скульптура).
- Е. Каменева «Какого цвета радуга».
- Чешская живопись XIX века Д-Р Я. Нейман.
- Павел Судаков «Живопись. Графика».

7.2. Средства обучения:

- Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации.
- Демонстрационные: гипсовые геометрические тела (цилиндр, конус, куб), гипсовый орнамент (трилистник), муляжи, чучела птиц и животных, демонстрационные модели.

