

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Краснощековская детская школа искусств»

Утверждаю:
Директор МБУДО
«Краснощековская ДШИ»
_____ С.А.Акулова
Приказ № _____
от « _____ » _____ 2019г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

ПО.01.УП.03 УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЖИВОПИСЬ»

Разработчик: __Кнор А.А._____

Рецензент: _____

С. Краснощеково

2019 (год)

Живопись

Программа для 4-летнего срока обучения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа по предмету «Живопись» предлагает содержание четырехлетнего курса обучения детей, поступающих в детскую художественную школу (изобразительное отделение детской школы искусств) в возрасте 10-11 лет.

Разработана на основе примерной программы Проненко Т.М. 2002 года.

Наряду с рисунком и композицией, живопись является одним из ведущих предметов в учебном процессе в детской школе искусств.

Основным принципом обучения предмету является нераздельность процесса работы над цветом и формой, так как решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы.

В процессе обучения ученик должен научиться видеть и передавать цветовые отношения сначала в их простейшем локальном состоянии на плоских формах, затем — на простых цветовых, с учетом теплых и холодных цветов, далее — на более сложных формах и с более сложными цветовыми отношениями и рефлексами, и наконец, — в условиях пространственной воздушной среды (как в закрытом помещении, так и под открытым небом).

Объем знаний, умений, навыков, полученных учащимся 1—2 года обучения

1. Умение «лепить» форму цветом.
2. Владение основами цветоведения, знание основных терминов (цветовой круг /спектр/, цвета теплые и холодные, хроматические и ахроматические, сближенные и контрастные, локальный цвет, основные и дополнительные цвета; тон /как светлота/; три характеристики цвета).
3. Владение техническими приемами акварельной живописи: заливка, размывка, вливание цвета в цвет, работа по-сухому и по-сырому, а-ля прима, лессировка, мазок.
4. Знакомство с работами мастеров зарубежного, русского искусства.
5. Осознанное и осмысленное восприятие формата, ритма, тонадекоративности, закона соподчинения и контраста, целого и детали, колористической целостности листа.
6. Умение видеть отношение, анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещенности.

Объем знаний, умений, навыков, полученных учащимся 3-4 года обучения

1. Умение видеть отношениями, владение приемом «расфокусированного» зрения. Анализ влияния одного цвета на другой. Умение передать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и освещенности.

2. Умение последовательно вести этюд, брать большие цветовые отношения, передавать свето-воздушную среду, ставить творческие задачи.

3. Владение навыками передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

4. Знакомство с работами мастеров акварели: Герасимова, Фонвизина; Остроумовой-Лебедевой, Врубеля и др. Знание репродукции мастеров натюрморта: Шардена, Сезанна, Ван-Гога, малых голландцев, Стотарова, Кончаловского и др.

5. Умение выразить свое индивидуальное отношение к изображаемому, передать меру условности, «режиссуру» видения работы. При этом техническая сторона должна соответствовать творческой.

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

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» при 4 -летнем сроке обучения реализуется 4 года – с 1 по 4 класс.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Продолжительность урока – 45 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

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

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

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
навыков в использовании основных техник и материалов;

навыков последовательного ведения живописной работы;

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

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, компьютером.

Содержание курса и методические рекомендации

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. К концу 1-го

класса они состоят из трех-четырех предметов. Формат небольшой, 20x30 см, 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 пропорций 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 — полутон 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.

Тематические планы 1 класс

1 полугодие

№ п/п	Наименование тем и их краткое содержание. Техника исполнения	Цели и задачи темы. Способы решения.	Кол-во часов на тему
1.	Предмет «Живопись». Знакомство с инструментами и материалами. Спектр. Основные цвета. Растяжки тоновые и цветовые по вертикали и по горизонтали. Акварель.	Сообщение теоретических сведений из материаловедения чередуется сообщением сведений из изоцветоведения. Выполняются упражнения на смешение цветов, заливки и растяжки цвета.	3 часа
2.	Основные характеристики цвета. Спектр. Сближенные цвета. Акварель.	Выполняются упражнения в цвете на относительность цвета в тоне, по насыщенности и по теплостудности. Упражнения на поиск сближенных оттенков цветов. Решение — заливки.	3 часа
3.	Изображение плоских предметов (листья деревьев). Акварель. Упражнения по вливанию цвета в цвет.	Отрабатывание приема вливания цвета в цвет. Работа по-сырому. Выполнение цельной уравновешенной по цвету работы.	3 часа
4.	Цветовое взаимовлияние. Постановка из 3—4 драпировок. Акварель.	Выяснение изменения цвета предмета от окружающей среды. Способ перенесения цветового влажного мазка с одного локального пятна на другой.	3 часа
5.	Натюрморт, составленный из предыдущих драпировок и одного сосуда. <i>Тема:</i> Цветовое взаимовлияние. Упражнение на взаимовлияние Акварель «Золотые рыбки»	Изменение цвета предмета от окружающей среды. Постепенный переход от плоского изображения к объемному. Прием влажного мазка.	3 часа
6.	Распределение светотени на шаре. Работа по плакату (цилиндр, конус, пирамида). Исполняются 2 задания: по-сухому и по-сырому. Акварель.	Знакомство с основными элементами цветовой светотени на шар; (блик, свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая). Фон выбирается контрастный по отношению к цвету	3 часа
7.	Изображение круглых предметов при боковой подсветке с натуры (овощи, фрукты, мячи). Понятие о цветовых отношениях. Вариации, цветового рефлекса.	Попытка с натуры переложить объем предмета. Цветовой рефлекс.	3 часа
8.	Постановка из двух предметов на цветном фоне (круглый горшочек и яблоко).	Передача цветовых отношений. Работа с палитрой. Повторение на практике темы «Основные характеристики цвета».	3 часа

9.	Натюрморт из двух-трех предметов при боковом освещении, на нейтральном фоне (темные предметы на светлом фоне).	Повторение темы «Объем шара» Упор на техничность исполнения работы.	9 часов
10.	Натюрморт из двух-трех предметов при боковом освещении на нейтральном фоне (светлые предметы на темном фоне). Тепло-холодность.	Повторение темы объем предмета с шарообразной поверхностью, с вводом более сложных форм (введение цилиндра, усеченного конуса, куба и т. д.). Передача теплохолодности. Техничность исполнения.	3 часа
И.	Натюрморт, составленный из граненых форм сложной конфигурации (крынка и груша) при боковом освещении на белом фоне	Выяснение и уяснение темы «Передача светотени на объемных формах» в связи с теплохолодностью.	3 часа
12.	Натюрморт из 2 — 3 предметов на цветном фоне. Понятие о цветовом рефлексе. 1	Попытка передать изменение предмета от окружающей среды. Теплое освещение (холодные тени).	3 часа
13.	Наброски цветом по 30 минут на каждый разных простейших натюрмортов	Передача общего цветового тона. Работа с палитрой. Поиск цветовых оттенков. Цельность.	9 часов
2 полугодие			
14	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.	3 часа
15	Натюрморт из трех предметов. Ограничена цветовая палитра. Выполнить тремя красками (зеленой, красной, черной).	Использование технических возможностей акварели. Фактура, мазок, направления, размер и форма мазка.	3 часа
16	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.	3 часа
17	Натюрморт из двух гладко окрашенных предметов на пестром фоне (ваза и яблоко).	Уметь расфокусированно смотреть на натуру. Увидеть пестрый фон через предметы. Уметь обобщать несущественное ради выделения	3 часа
18	Натюрморт из двух предметов на контрастном фоне.	Знакомство с приемом работы по-сырому. Вливание цвета в цвет.	3 часа

19	Наброски цветом фигуры человека Акварель. 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.	3 часа
20	Постановка из трех-четырех предметов нейтральной окраски на нейтральном фоне при теплом (боковом) освещении. Акварель	Передача объема предметов с передачей теплостудности. Повторение по усложнению темы № 11.	3 часа
21	Постановки из трех-четырех предметов более сложной формы на контрастном фоне. (3 задания). Акварель.	Цветовая гармония. Теплостудность. Пространство.	9 часов 9 часов 9 часов
22	Итоговая постановка. Акварель.	Проверка приобретенных знаний, умений и навыков.	3 часа
Итого:			102 часа

Дополнительные упражнения

1. Упражнение на цветное мерцание. Растяжка от светлой теплостудности через цветовой контраст к сближенной темной теплостудности.
2. После упражнения возврат к учебному натюрморту с последующей работой по цветовому мерцанию с использованием дополнительных цветов.
3. Натюрморт, поставленный на пары дополнительных цветов. Голубой с золотым, зеленый с красным, салатный с пурпурным и т. д.
4. Упражнения на характеристики цвета (один натюрморт в шести вариантах: теплый — холодный, темный — светлый, насыщенный по цвету и слабо насыщенный).

2 класс

Содержание курса и методические рекомендации

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 живых цветов без вазы на светлом нейтральном фоне (два задания, по три часа каждое). Для натуры лучше брать крупные цветы с ярко выраженной чашечкой цветка. Чтобы они не получились плоскими, особое внимание необходимо обратить на освещение каждого цветка. Крупные массы свяжутся с тоном, если к ним добавить мелкие травинки и листья.

После летних каникул учащиеся быстрее входят в форму, если им дана возможность «расписаться» на коротких, привлекательных постановках только из фруктов и овощей. Это может быть большой ломоть тыквы или арбуза, перцы, помидоры, яблоки, поставленные на листе лопуха или куске цветной бумаги. Такие задания носят этюдный характер, каждое по три часа. Цель — хорошо продумать последовательность ведения этюда, цветовые и тональные отношения, обобщенно вылепить форму предметов, рассматривая ее как площадки, различна повернутые к свету. Необходимо приучить учащихся «лепить форму» раздельными мазками, как бы ощупывая ее в пространстве, добиваться плавного перехода от одного цветового оттенка к другому. Следует также постараться максимально использовать технические возможности акварели.

. Следующие 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 цветovou 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. Следующее задание — написать светлые предметы на темном фоне. Задание 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. Fla 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 и 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 теплостойкости, игры холодного света на теплой поверхности предмета. Если такой натюрморт писать одними теплыми красками, он будет вялым, неживописным; здесь надо быть предельно внимательным, сравнивать относительную меру теплостойкости 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 линии — 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 рефлексы. На стекле рефлексы четкие, хорошо видны; на матовой поверхности деревянной миски они едва заметны, мягко входят 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, рефлексы тонкие, едва заметные. 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 особым насыщенным колорит.

2 класс

1 полугодие

№ п/п	Наименование тем и их краткое содержание. Техника исполнения	Цели и задачи темы. Способы решения.	Кол-во часов на тему
1	Постановка из трех предметов с ясно выраженным цветом (фрукты, овощи, посуда) на нейтральном фоне. Используются не пестрые драпировки. Боковая подсветка.	<i>Цель:</i> 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.	3 часа 3 часа
2	Постановка из 3-4 предметов на цветном фоне. Используются однотонные драпировки. Наглядные пособия: работы мастеров (Машков, Кончаловский, Стожаров), работы учащихся школы.	<i>Цель:</i> передать цветовую характеристику предметов. Цветовое взаимовлияние, пространство. Рисунок эскиза, поиск композиции, цветовое решение эскиза. Начало работы на формате. Первые цветовые прокладки. Поиск цветовых отношений. Продолжение работы над деталями, прописка главного в работе. Завершение работы. Обобщение. Подведение итогов.	3 часа 3 часа 3 часа 3 часа
3	Декоративным натюрморт из игрушек и декоративных тканей. Техника — гуашь. Колорит ограничен 4—5 цветами.	<i>Цель:</i> организации цветового пространства. Равновесие и гармония цвета. Поиск динамической композиции. Составление колеров. Первые цветовые прокладки. Цветовое равновесие. Детализация. Завершение работы. Оформление. Обсуждение.	3 часа 3 часа 3 часа
4	Постановка на цветовом фоне 4—5 предметов.	<i>Цель:</i> передача пространства (объема предметов), цветовых рефлексов. Поиск композиции и формата листа. Цветовой эскиз. Рисунок под живопись на основном формате. Начало работы цветом. Прописка деталей, поиск общих цветовых отношений. Завершение. Подведение итогов.	3 часа 3 часа 3 часа

5	Постановка из нескольких предметов, более сложных по форме, на цветном фоне. Показываются работы учащихся школы.	<i>Цель:</i> передача характера предметов и их цветовых отношений. Поиск композиции и формата листа. Рисунок на основном формате под живопись. Начало работы цветом. <i>Продолжение. Завершение.</i>	2 задания по 6 часов
---	--	--	----------------------

2 полугодие

6	Постановка из предметов, близких по цвету. В теплой и холодной цветовой гамме. Показываются работы учащихся школ из фонда.	<i>Цель:</i> поиск оттенков одного и того же цвета, разных потону, теплохолодности и насыщенности. Поиск композиции на заданном формате. Рисунок натюрморта на основном формате. Начало первых цветовых прокладок. Общие цветовые отношения. Работа над деталями. Синтез и анализ этюда. <i>Завершение, подведение итогов.</i>	2 задания по 9 часов
7	Постановка из 3-4 предметов, различных по материалу. Показываются лучшие работы учащихся ДШИ.	<i>Цель:</i> передача формы одним цветом (монохром). Возможный цвет — сиена, умбра. Поиск композиции. Рисунок под живопись. Начало работы цветом. <i>Продолжение работы в цвете. Поиск тоновых отношений. Работа над деталями. Завершение. Обобщение. Подведение итогов.</i>	3 часа 3 часа 3 часа
8	Постановка из нескольких различных по материалу предметов (дерево, металл, стекло, керамика).	<i>Цель:</i> передача материальности, фактуры. Поиск композиции в эскизах. Цветовой эскиз Рисунок под живопись. Начало лессированных прокладок. Поиск больших цветовых отношений	2 задания по 9 часов
9	Итоговая постановка, суммирующая полученные знания, 3—4 предмета, 3-4 драпировки, сближенная цветовая гамма.	Требования: единая цветовая гамма, светотеневая моделировка формы. Передача пространства цветом. Теплохолодность, цельность листа. Техничность	6 часов
Итого:			: 102 часа

3 класс

Содержание курса и методические рекомендации

Каждый учебный год начинается с заданий, где в качестве натуры 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.

Итак, следующее 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 сделанности, 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 крынка, зеленоватые драпировки, зеленые яблоки, светло-зеленая керамическая миска. Рефлексные связи здесь совсем иные, чем в контрастном натюрморте, они носят тональный характер: здесь нужно увидеть топкие 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 гон, 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.

Следующее 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, потребуется напряженный поиск живописного языка, наиболее выразительных приемов живописи и колористического решения.

3 класс

1 полугодие

№ п/п	Наименование тем и их краткое содержание. Техника исполнения	Цели и задачи темы. Способы решения.	Кол-во часов на тему
1	Постановка из живых цветов. Используется техника по-сырому. В качестве наглядных пособий можно показать репродукции Фонвизина, работы учащихся школы.	Требования: выявить характер букета, оригинальную композицию, передать цветовую гармонию. Знакомство и углубление знания о различных приемах работы акварелью, применение их на практике. Рисунок под живопись, работа по- сырому. Рисунок под живопись, работа по-сухому.	6 часов
2	Натюрморт с веткой рябины.	<i>Цель:</i> выделение главного, режиссура процесса работы, мера обобщения и детализации в работе. Рисунок под живопись. Начало работы цветом. Продолжение. Завершение. Подведение итогов.	6 часов
3	Натюрморт, составленный из нескольких предметов, различных по окраске и форме, на нейтральном фоне.	<i>Цель:</i> передача тональных и цветовых отношений (боковая подсветка). Рисунок под живопись. Начало работы цветом. Продолжение цветовых прокладок. Завершение.	6 часов
4	Краткосрочные этюды с чучелом птиц.	<i>Цель:</i> передача выразительности характера и цвета птицы. Прием а-ля прима. Этюды с грача в разных поворотах на фоне разных по цвету драпировок. Этюды чайки в трех ракурсах на светлом и темном, фонах. Обсуждение работ.	2 этюда по 3 часа
5	Постановка из нескольких предметов, разных по материалу (дерево, стекло). Показ репродукций Машкова, Кончаловского.	<i>Цель:</i> передача фактуры предмета (материальности). Условная передача пространства. Цветовой эскиз с распределением основных цветовых отношений. Рисунок на основном формате. Начало работы цветом. Анализ. Передача плавности. Детализация. Синтез обобщения. Подведение итогов.	2 задания по 9 часок

6	<p>Декоративный натюрморт (плоскостное решение).</p> <p>Работа гуашью, колерами в 4-5 цветов.</p>	<p><i>Цель:</i> дать понятие о цветовом равновесии, о динамике в композиции. Передать эмоциональное состояние и цельность. Работа над эскизом композиции. Рисунок на основном формате. Начало работы цветом. Подбор колеров и их подготовка. Равновесие каждого цвета — цель второго занятия. Продолжение работы в цвете по всей плоскости листа.</p> <p>Отделка деталей. Завершение.</p>	12 часов •
---	---	---	------------

2 полугодие

7	<p>Постановка из предметов, сближенных по окраске.</p>	<p><i>Цель:</i> передача колорита, поиск богатства цветовых описок. Выразительность и целостность композиции.</p> <p>Закрепление знаний по цветоведению. Цветовой эскиз. Поиск композиции. Передача сближенной цветовой гаммы. Рисунок на основном формате. Построение цветовых отношений. Работа с палитрой. Начало работы цветом. Поиск основных цветовых отношений. Анализ. Завершение.</p> <p><i>Синтез. Обобщение. Оценка</i></p>	2 задания по 12 часов
8	<p>Наброски цветом фигуры человека.</p>	<p><i>Цель:</i> минимум средств, максимум выразительности. Передача теплоты/холодности.</p>	12 часов в течение года
9	<p>Постановка с введением чучел птиц и узорной драпировки.</p>	<p><i>Цель:</i> суммирование накопленных знаний и умений. Цветовой эскиз; выполнение в технике акварели. Рисунок на основном формате под живопись. Первые цветные прокладки. Поиск цветовых отношений. Работа над деталями. Синтез. Обобщение. Завершение.</p>	12 часов
		Итого:	102 часа

4 класс

Содержание курса и методические рекомендации

В выпускном 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 ограничивает 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 уметь «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».

Следующая 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 природе 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.

1. Один и тот же натюрморт надо выполнить при дневном, вечернем, сумеречном освещении (или два варианта — дневное освещение и искусственное).
2. Натюрморты в сближении цветовых отношений (одни из предметов теплой окраски, другие — холодной).
3. 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.

4 класс

1 полугодие

№ п/п	Наименование тем и их краткое содержание. Техника исполнения	Цели и задачи темы. Способы решения.	Кол-во часов на тему
1	Постановка из цветов, свежих овощей, фруктов. Используются работы Фонвизина (репродукции) для показа приемов вливания цвета в цвет. В качестве наглядных пособий могут быть использованы работы учащихся ДТНИ из фондов.	<i>Цель:</i> повторение технических приемов акварели, цельность, колористическое единство работы, декоративность решения. Упражнение по-сырому. Вливание цвета в цвет. Поиск оптимального решения обобщенной формы цветка. Изображаются только цветы без вазы и т. д. Поиск композиционного решения натюрморта. Рисунок под живопись. Начало работы цветом. Прописка деталей. Обобщение и завершение.	9 часов
2	Этюд — растение подсолнух.	<i>Цель:</i> повторение технических приемов акварели. По-сырому. Выполнение выразительной композиции в быстром этюде.	3 часа
3	Букет с веткой рябины.	Передача пространства. Взаимодействие предметов с фоном. Рисунок под живопись. Начало работ. Композиционное решение. Прописка деталей. Анализ. Завершение работы. Обобщение. Подведение итогов.	9 часов
4	Натюрморт из нескольких предметов, разных по материалу, усложненных по форме, с богатой по фактуре драпировкой.	<i>Цель:</i> гармоничное решение композиции, богатство нюансировки. Передача световоздушной среды. Цветовой этюд композиции. Рисунок под живопись. Работа в цвете над композицией. Продолжение работы в цвете над деталями. Завершение. Обобщение.	12 часов
5	Этюд головы человека. Показ лучших работ учащихся ДШИ.	<i>Цель:</i> индивидуальная цветовая характеристика. Элементы моделировки головы цветом. Несколько цветовых набросков головы человека (5-6 за занятие) по цветовой прокладке. Прием — по-сырому. Рисунок головы человека под живопись. Начало лессировочных прокладок. Продолжение работы в цвете.	9 часов

6	Фигура человека. Несложная тематическая постановка.	<p><i>Цель:</i> цветовое единство работы. Пластическая завершенность форм. Моделировка головы, передача пропорций фигуры. Работа над подготовительными эскизами. Композиционное решение. Поиск. Рисунок под живопись. Начало широких лессировочных прокладок. Продолжение работы в цвете пол</p>	12 часов
		Подведение итогов.	
2 полугодие			
■ и 7	Постановка из 3-4 предметов, разнообразных по фактуре, с введением гипсового орнамента или маски на дальнем плане.	<p><i>Цель:</i> умение последовательно вести длительную постановку. Лепка формы цветом. Передача материальности предметов. Пространственное решение планов. Объяснение темы с постановкой задач. Композиционное решение Построение предметов. Выбор цветовой гаммы. Начало работы цветом. Работа над деталями по всей плоскости листа. Обобщение, работа над деталями. Окончание и</p>	2 задания 12 часов
8	Фрагмент интерьера (ясный по теме). Угол мастерской.	<p><i>Цель:</i> передача пространственных планов цветом, передача световоздушной среды. Цветовой эскиз. Поиск выразительной композиции. Выбор точки зрения. Рисунок под живопись. Начало работы цветом. Прописка деталей лессировкой. Обобщение работы (синтез). Подведение итогов.</p>	1 час

9	Итоговая экзаменационная постановка.	<p><i>Цель:</i> выявление качества полученных умений и навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> ¹⁸ умение последовательно вести работу над длительным заданием, 12 часов выдерживать на протяжении всей работы цветовое единство этюда; ■ умение завершить работу, показав владение «режиссурой», то есть выделять главное в натюрморте и списывать неглавное, передавая световоздушную среду и 	12 часов
Итого:			102 часа

Требования к уровню подготовки учащихся

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Требования к экзамену

Экзамен проводится в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 4 учебных часов. В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотонная драпировка), в третьих-четвертых классах – комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- умело использовать приемы работы с акварелью;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;

4. - добиться цельности в изображении натюрморта.

5. **Формы и методы контроля, система оценок**

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы учащегося, 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 учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам выставляются и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Критерии оценки

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;

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

Методические рекомендации преподавателям

Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

1. Анализ цветового строя натюрморта.
2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков.
3. Выбор техники исполнения.
4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.
5. Выполнение картона.
6. Выполнение работы на формате в материале.

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.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельные работы по живописи просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность учащемуся глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Средства обучения

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

Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004

7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. – М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968
9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.