

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-югра

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
в области культуры Белоярского района
«Детская школа искусств г.Белоярский»

Образовательная программа
для художественного отделения

по предмету

«Живопись»

Составитель:
Дзюба Любовь Ивановна

СОДЕРЖАНИЕ.

С.

1. Пояснительная записка	3
2. Содержание курса	5
3. Список используемой литературы	16

Пояснительная записка

Живопись - вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную роль. Цвет может лепить форму предмета, изображать красоту окружающего мира, выражать чувства и настроения, определенное эмоциональное состояние. Восприятие цвета очень индивидуально. Особенности детского восприятия заключаются в том, что зрительный аппарат ребенка только формируется. Занятия живописью помогают овладеть определенными эталонами цвета, то есть научиться видеть мир во всем многообразии цвета, развивают чувство цвета.

Цель программы - составить адаптированный вариант курса живописи для реализации на художественном отделении ДШИ путем анализа педагогического опыта с опорой на имеющиеся программы для художественных школ.

Задачами курса являются:

- Развитие способности учащихся чувствовать и передавать предметы окружающего мира и пространство средствами живописи.
- Художественно – эстетическое воспитание учащихся.
- Подготовка наиболее одаренных учащихся к поступлению в средние художественные учебные заведения.

Основной своей задачей преподаватель считает развитие способности учащихся видеть и изображать форму во всем многообразии ее цветосветовых отношений, а также развитие творческих способностей. Большое значение при этом имеет творчество самого преподавателя, являющееся примером для учеников.

Основным принципом обучения является нераздельность процесса работы над цветом и формой. Учащиеся должны усвоить то положение, что решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы.

Во время прохождения курса преподаватель знакомит учащихся с живописными материалами и их техническими свойствами (краски, бумага, кисти и пр.), а также дает необходимые сведения о цвете в воздушной среде, взаимодействии цветов, рефлексе, холодных и теплых цветах, сближенности и контрастности цветов, спектре и дополнительных цветах.

В процессе обучения развивается способность видеть и передавать цветовые отношения. Сначала цветовые отношения передаются в их простейшем локальном состоянии (на плоских формах), затем на простых цветовых объемах (с учетом теплых и холодных цветов), далее - на более сложных формах, с рефlekсами и, наконец, в условиях пространственно-воздушной среды, как в закрытом помещении, так и под открытым небом (во время летней учебной практики).

Все сведения даются в процессе практической работы над постановкой, а также при разборе и обсуждении произведений классиков и современных художников.

Курс включает в себя 52 задания с постепенным усложнением. Длительные учебные постановки чередуются с краткосрочными. Распределение учебных часов по годам проведено согласно действующему учебному плану.

Количество часов, которое отводится для занятий живописью, определено типовым учебным планом ДШИ - 3 часа в неделю во все годы обучения.

За основу программы взята программа по живописи, разработанная коллективом преподавателей Свердловского художественного училища им.Шадра и утверждена на областном семинаре директоров и преподавателей ДХШ и ДШИ 26 марта 1988 г.

Содержание курса .

1 класс .

Знакомство с материалами (акварельные краски, кисти, бумага и т. д.). Основные и составные цвета. Знакомство с дополнительными цветами, контрастными, сближенными, холодными и теплыми.

Усвоение учащимися основных положений живописи. Понимание отсутствия в живой природе и окружающей нас среде бесцветных предметов. Влияние окружающей среды на предмет, понятие рефлекса, приобретение предметами различных оттенков без изменения своего локального цвета.

Приобретение навыков ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, навыков в работе с материалом.

Постановки выполняются акварелью на формате 1\8 и 1\4 листа.

93 часа

1-е полугодие – 45 часов.

На первом занятии преподаватель проводит беседу о живописи, знакомит с различными материалами. Затем учащимся предлагается для выполнения задание.

Задание 1. Равномерная заливка плоскостей различной конфигурации. Например, желтый лимон, красное яблоко, синий баклажан, оранжевый апельсин.

Задача: Знакомство с техникой акварели. Знакомство с основными цветами. Показать связь цвета с натурой. Освоить равномерную заливку цветом .

1\4 листа; акварель; 3 часа.

Задание 2. Выполнение этюдов нескольких живых листьев. Листья закреплены на белой бумаге. Расположение - фронтально к учащимся.

Задача: Практическое знакомство с техникой акварели. Закомпоновать 3-4 листика в формате 1/4 листа. Освоение приемов плавной цветовой заливки.

1/4 листа; акварель; 3 часа.

Задание 3. Выполнение лессировок (наложения цветов) в простом геометрическом орнаменте. Беседа о цветовом круге.

Задача: Освоить метод лессировки для смешения красок. Научиться получать многообразие красочных оттенков составляя новые цвета из основных.

1/4 листа; акварель; 3 часа.

Задание 4. Упражнение в составлении цветов. Узор в прямоугольнике. Выполняется в теплой цветовой гамме.

Задача: Понятие теплых и холодных красок. Подобрать гармоническое сочетание цветowych пятен в теплой гамме.

1/8 листа; акварель; 3 часа.

Задание 5. Узор в квадрате. В холодной гамме.

Задача: Подобрать гармоническое сочетание цветowych пятен в холодной гамме. Закрепление навыков составления цветов.

1/8 листа; акварель; 3 часа.

Задание 6. Изображение трех книг, стоящих вертикально.

Задача: Понятие локального цвета.

1/4 листа; акварель; 3 часа.

Задание 7. Изображение драпировки с декоративными вертикальными полосками без складок, в трех плоскостях.

Задача: Познакомить с изменениями насыщенности цвета в зависимости от пространства и степени освещенности.

1\4 листа; акварель; 5 часов.

Задание 8. Изображение параллелепипеда в технике гризайль.

Задача: Приобретение навыков лепки формы тоном.

1\4 листа; акварель; 4 часа.

Задание 9. Цветотональное изображение куба на ярком гладком фоне в теплой и холодной гамме.

Задача: Вылепить форму куба цветом и тоном. Знакомство с основными компонентами светотени. Собственная и падающая тень при изображениях простых геометрических форм. Первоначальные сведения о рефлексе.

1\4 листа; акварель; 6 часов.

Задание 10. Натюрморт из двух предметов кубической и призматической формы на ярком фоне.

Задача: Закрепление умения изображать предмет в среде. Изменение цвета в зависимости от фона и освещения.

1\4 листа; акварель; 6 часов.

Задание 11. (контрольное)

Натюрморт из двух предметов кубической формы на ярком фоне.

Задача: Закрепление и проверка практических навыков в лепке формы цветотональными отношениями.

1\4 листа; акварель; 6 часов.

2-е полугодие 48 часов

Задание 12. Изображение предмета цилиндрической формы. Например, бидона.

Задача: Показать форму тоном и цветом. Изменение цвета на предмете.

1\4 листа; акварель; 6 часов.

Задание 13. Изображение кувшина несложной формы.

Задача: Цветотональная лепка формы. Передача цветовых рефлексов.

1\4 листа; акварель; 5 часов.

Задание 14. Натюрморт из двух предметов. Например, ваза и коробка.

Задача: Обобщить полученные знания и умения по цветотональной лепке формы и пространства.

1\4 листа; акварель; 6 часов.

Задание 15. Натюрморт из двух предметов быта (кружка и яблоко) на контрастном фоне.

Задача: Закрепление понятия цветовой гармонии, лепка формы цветотенью. Особенности выявления формы яблока средствами цветотени.

1\4 листа; акварель; 6 часов.

Задание 16. Этюды овощей.

Задача: Лепка формы средствами цветотени.

1\4 листа; акварель; 3 часа.

Задание 17. Натюрморт из 2-3 овощей.

Задача: Лепка формы тепло- холодными цветовыми отношениями.

1\4 листа; акварель; 6 часов.

Задание 18. Натюрморт из предметов быта: коробка, кружка, яблоко.

Задача: Цветотеневая лепка формы предметов.

1\4 листа; акварель; 8 часов.

Задание 19. (контрольное)

Натюрморт из трех предметов, разных по форме, цвету.

Цель : Обобщить и выявить умения и навыки, приобретенные в течение года обучения.

1\4 листа; акварель; 8 часов.

2 класс

Во втором классе на уроках живописи учащиеся закрепляют умения и навыки, полученные ранее. Предъявляются требования к передаче объема предметов при помощи тона и цвета. Понятие зависимости цвета предмета от освещения и окружающей среды, о теплых-холодных отношениях, о способах передачи пространства и плановости. Знакомятся с новыми техниками: гуашь, пастель, монотипия. Приобретают умение компоновать натюрморт используя весь лист бумаги.

91 час

1-е полугодие - 48 часов

Задание 1. Натюрморт из полевых цветов.

Задача: Передать цветовые отношения и впечатление.

1\4 листа; акварель; 6 часов.

Задание 2. Натюрморт из овощей и фруктов на гладком фоне.

Задача: Передать цветовые отношения и впечатление от натюрморта.

1\4 листа; акварель; 8 часов.

Задание 3. Натюрморт из 2-х предметов, контрастных по форме и цвету на гладком фоне.

Задача: Передать объем и пространство тональными средствами.

1\4 листа; акварель; 8 часов.

Задание 4. Натюрморт из 2-х предметов несложной формы с четким плановым размещением.

Задача: Лепка формы цветом и тоном, передача пространства.

1\2 листа; пастель; 8 часов.

Задание 5. Кратковременное задание на решение передачи разных фактур на ярком фоне.

Задача: Передать материальность предметов и фактуру, используя технику по сырому.

1\4 листа; акварель; 6 часов.

Задание 6. (контрольная работа)

Натюрморт из двух предметов разных фактур на гладкой драпировке

Задача: Закрепление и проверка навыков по лепке формы цветом и тоном, передача фактур.

1\4 листа; акварель; 12 часов.

2-е полугодие – 43 часа

Задание 7. Этюды чучел птиц.

Задача: Передача формы, фактуры и характера птиц.

1\2 листа; гуашь; 8 часов.

Задание 8. Натюрморт из предметов быта на сближенные цветовые отношения в холодной и теплой гамме.

Задача: Показать изменение локального цвета предметов под влиянием на

на окружающей среды.

1\4 листа; акварель; 12 часов.

Задание 9. Натюрморт из 2-х предметов (чучело птицы и гипс).

Цель: Связь рисунка и живописи, решение контрастных форм средствами живописи.

1\2 листа; гуашь; 8 часов.

Задание 10. Работа в технике “монотипия”.

Цель: Приобщить учащихся к самостоятельному творчеству и воспитание смелости в работе с материалом (краской).

1\8 листа; гуашь; 3 часа.

Задание 11. (контрольное)

Натюрморт из бытовых предметов различной формы и фактуры.

Задача: Обобщение знаний учащихся в лепке формы цветом и тоном, передача материальности и пространства.

1\4 листа; акварель; 12 часов.

3 класс

В третьем классе учащиеся продолжают знакомство с различными приемами работы живописными материалами, способами изображения предметов, различных по фактуре поверхности. Постановки усложняются, вводятся гипсовые орнаменты геометрической формы, драпировки со складками. Задания носят более длительный характер. Учащиеся знакомятся с новой техникой, учатся выполнять творческие задачи. Работа ведется на формате 1\2 и 1\4 листа.

90 часов

Задание 1. Осенний натюрморт из цветов.

Задача: Передать впечатление, создать колорит.

Цель: Развитие умения писать предметы свободной формы цветом и тоном.

1\4 листа; акварель; 9 часов.

Задание 2. Осенний натюрморт из овощей и фруктов на гладком фоне, насыщенном по цвету.

Задача: Передать цветовые отношения, объем и впечатление от натюрморта.

1\4 листа; акварель; 12 часов.

Задание 3. Работа в технике “монотипия”.

Цель: Развитие интереса учащихся к новой технике, развитие творческих способностей: воображения, самостоятельности мышления, свободы и самовыражения.

1\4, 1\8 листа; гуашь, акварель; 3 часа.

Задание 4. Декоративный натюрморт с предметами разной формы на ярком фоне в двух плоскостях на контрастные цветовые отношения.

Задача: Переосмысление натуры с целью стилизации, упрощения форм. Найти стилевое решение на основе пластики форм и цвета.

1\4 листа; гуашь; 12 часов.

Задание 5. Этюд фигуры человека (сидя).

Задача: Передать характер натуры, движение фигуры, пропорции.

1\4 листа, акварель; 9 часов.

Задание 6. Этюды чучела птицы

Задача: Изобразить птицу в трех положениях, передать ее характер и фактуру

1\2 листа; акварель, гуашь; 9 часов.

Задание 7. Живопись драпировки однотонной в двух плоскостях со

свободными складками.

Задача: Вылепить форму складок цветом и тоном. Обобщить натуру.

1\4 листа; акварель; 9 часов.

Задание 8. Постановка из предметов разных по материалу и фактуре (стекло, дерево и т. д.) на цветном фоне.

Задача: Передать материальность, фактуру в лепке форм цветом.

1\4 листа; акварель, гуашь; 12 часов.

Задание 9. (контрольная работа)

Натюрморт из бытовых предметов разных по материалу, цвету, тону на фоне разных драпировок.

Задача: Закрепление полученных навыков в передаче пространства, материальности, объема, фактуры, колорита.

1\4 листа; акварель; 12 часов.

4 класс

В четвертом классе продолжается работа над натюрмортом, но с более высокими требованиями к их выполнению. Натюрморты носят ярко выраженный тематический характер. Некоторые постановки выполняются учащимися самостоятельно, под руководством преподавателя. Даются задания на сквозное рисование, тематические натюрморты в интерьере. Постановки состояются из 3-4 предметов со складками драпировок. От работ требуется максимальная законченность в передаче объема, материальности предметов, пространства, колорита. Включаются задания на изображение фигуры человека в интерьере, знакомство с новыми техниками (пастель, монотипия). Рабочий формат бумаги 1\4, 1\2 листа.

96 часов

Задание 1. Осенний натюрморт (самостоятельная работа).

Задача: Передать впечатление от натюрморта.

1¼ листа; акварель; 10 часов.

Задание 2. Натюрморт на контрастные цветовые отношения.

Задача: Сгармонизировать контрастные по цвету предметы в среде.

1¼ листа; акварель; 10 часов.

Задание 3. Натюрморт из 3-х предметов с драпировкой и складками на сближенные цветовые отношения.

Задача: Выявление тонкости локальных отношений предметов в среде.

1¼ листа; пастель; 10 часов.

Задание 4. Работа в технике “монотипия”.

Задача: Продолжить знакомство с техникой, дорабатывая наиболее удачные листы.

1¼ листа; акварель, гуашь; 6 часов.

Задание 5. Этюд фигуры человека в интерьере.

Задача: Передать движение, пропорции, характер фигуры в цвете и пространстве.

1½ листа; акварель; 6 часов.

Задание 6. Декоративный натюрморт с предметами сложной формы, со складками драпировок.

Задача: Переосмыслить натуру с целью стилизации. Найти стилевое решение на основе линейной и цветовой композиции.

1½, 1¼ листа; гуашь, 10 часов.

Задание 7. Композиционный натюрморт из 3-х-4-х предметов по тематическому подбору с драпировкой.

Задача: Самостоятельная организация учащимися тематического натюрморта

1¼ листа; акварель, гуашь; 12 часов.

Задание 8. Натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере.

Задача: Лепка формы тоном, передача материальности, взаимодействие предметов с окружающей средой, передача пространства.

1\4 листа; акварель; 12 часов.

Задание 9. Изображение фигуры человека в интерьере.

Задача: Вписать фигуру человека в пространство интерьера, передавая характер, пропорции и настроение.

1\2 листа; акварель; 8 часов.

Задание 10. (экзаменационное)

Натюрморт из 2-х-3-х предметов быта, различных по форме, цвету, материалу на фоне драпировок в трех плоскостях со складками.

Задача: Обобщение всех знаний, умений и навыков, полученных при изучении курса живописи.

1\4 листа; акварель; 12 часов.

От работ требуется максимальная законченность в передаче объема , материальности предметов , передача пространства , колорита и эмоционального строя натюрморта .

Условия реализации программы.

Количественный состав групп в первый и второй годы обучения- от 5 до 10 учеников, в третьем и четвертом классах количество учеников в группе не более восьми.

Помещение для занятий должно быть оснащено оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения каждой задачи курса.

Необходимо наличие учебно- дидактических пособий, специальной литературы.

Список используемой литературы

1. Алексеев С. О цвете и красках. -М., 1964.
2. Беда Г. Живопись и ее изобразительные средства. - М., 1977.
3. Кальнинг А. Акварельная живопись. -М., 1968.
4. Тютюнник В. Материалы и техники живописи. -М., 1962.
5. Унковский А. Живопись. Вопросы колорита. -М., 1980.
6. Школа изобразительного искусства. Вып.1-6.-М.,1986.