

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа» г. Ярцево

ПРИНЯТО
Педагогическим советом

Протокол № 1
от «29» августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУ ДО «ДХШ» г. Ярцево

Кузьменкова Ю.Н.
Приказ № 62 от 01.09.2023 г.

**Дополнительная общеразвивающая
программа специального курса
«Основы живописи для взрослых»**

Возраст обучающихся: 14 лет - пенсионный возраст

Срок реализации: 2 года

Автор – составитель:

Синкевич Татьяна Васильевна,
преподаватель живописи и композиции
высшей категории
МБУ ДО «ДХШ» г. Ярцево

г. Ярцево, 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" Г. ЯРЦЕВО,
Кузьменкова Юлия Николаевна, Директор

13.10.23 12:29 (MSK)

Сертификат 474B7728BFFA96C3F41E2859D2C686AA

Структура программы специального курса «Основы живописи для взрослых»

- Пояснительная записка;
- Цель и задача программы;
- Содержание программы;
- Планируемые результаты;
- Календарный учебный график;
- Условия реализации программы;
- Форма аттестации;
- Методическое обеспечение учебного процесса;
- Список литературы, средства обучения.

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы живописи для взрослых» определяет содержание и организацию образовательного процесса в образовательном учреждении. Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детской художественной школе.

Направленность программы: художественная.

Программа направлена на приобщение обучающихся к художественной культуре, воспитание качеств личности, способности к самостоятельной творческой деятельности, овладение основами живописи (акварель, гуашь, масло).

Тип программы:

- авторская.

Программа предлагает разработку нового направления деятельности для художественной школы.

Актуальность и практическая значимость программы: Актуальность программы, – в её востребованности обществом, предоставлении возможности эффективного обучения обучающихся различной возрастной категории от 14 лет до пенсионного возраста. Программа ориентирована на получение начального художественного образования.

Данное направление работы школы востребовано как молодежью, так и людьми пожилого возраста. Программа позволяет развивать творческие возможности обучающихся, воспитывать эстетический вкус, умение понимать и ценить живопись, что имеет немаловажное значение в социально-политическом и духовно-нравственном развитии России. Программа позволяет молодёжи определиться с выбором профессии, с пользой организовать свой досуг людям разных возрастных категорий. Новизна данной программы состоит в том, чтобы в сжатый срок (2 года) дать обучающимся объём знаний и умений по живописи, необходимых для начального художественного образования.

Сроки реализации программы:

- программа рассчитана на 2 года.

Программа предполагает проведение занятий в количестве:

- 2 учебных часа в неделю.

Этапы реализации:

Обучение осуществляется согласно учебно-тематическому плану, последовательно по разделам программы.

Форма организации учебного процесса: групповые занятия.

Состав группы: разновозрастной.

Возраст обучающихся: с 14 лет, включая пенсионный возраст.

Количественный состав группы: 4-10 человек.

Набор обучающихся проводится без вступительных экзаменов для всех желающих.

Основные формы занятий: урок, который проводится в форме мастер-класса (пошаговое обучение). Педагог сам показывает на практике, как нужно делать, ученики повторяют в своей работе то же самое. В данной программе это условие необходимо.

Дидактические принципы: обучение проводится «от простого - к сложному».

Задания построены взаимосвязано, с постепенным усложнением.

Учитывается следующая система принципов современной дидактики, применительно к данной программе:

- принцип систематичности и последовательности;
- принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективной работы;
- принцип научности и связи теории с практикой;
- принцип наглядности;
- принцип доступности.

Цель и задачи курса

Цель программы:

Формирование предметных компетенций по живописи в реалистических и академических традициях.

В соответствии с целью, ставятся следующие задачи:

- личностные;
- метапредметные;
- образовательные задачи.

Личностные: формирование общественной активности личности, культура общения, навыков здорового образа жизни.

Метапредметные задачи: приобщение к ценностям мировой художественной культуры. Развитие фантазии, воображения, наблюдательности, терпения, аккуратности, работоспособности, эстетического вкуса, творческого потенциала.

Образовательные задачи: обучение основам живописной грамоты и композиции, основам цветоведения, освоение практических умений и навыков при работе с красками, освоение на начальном этапе различных живописных техник (акварель, гуашь, масло). Приобретение навыка организации плоскости листа, композиционного решения изображения, навыка передачи формы, характера предмета, навыка подготовки работ к экспозиции. Изучение терминологии изобразительного искусства.

Уровень сложности программы – стартовый (начальный курс) предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.

Программа курса включает в себя: изучение азов теории и практики.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени				Всего часов
	1-год		2-год		
Годы обучения	1	2	3	4	
Полугодия	1	2	3	4	
Аудиторные занятия	24	40	24	40	128
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	24	40	24	40	128

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа. Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

Форма проведения учебных аудиторных занятий:

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность обучающихся составляет от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Содержание курса представлено в учебно-тематическом плане.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. Формирование у обучающихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения простого материала к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям. Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение обучающимися упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных техниках.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

I полугодие

N	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество аудиторных часов
1.	Введение в изучаемый предмет. Материалы и принадлежности.	урок	2
2.	Ахроматические и хроматические; основные и составные цвета.	урок	2
3.	Цветовой круг; теплые и холодные; дополнительные цвета.	урок	2
4.	Три основных свойства цвета: «теплохолодность», «насыщенность», «светлота».	урок	2

5.	Основные приемы акварельной живописи (заливка, мазок, по-сырому, a la prima).	урок	2
6.	Распределение света и тени на круглой форме.	урок	2
7.	Локальный цвет, нюанс, влияние среды и освещения на цвет.	урок	2
8.	Цветовой контраст. Цветовой рефлекс.	урок	2
9.	Локальный цвет, его оттенки на свету, в тени и на рефлексах.	урок	2
10.	Объемное изображение. Натюрморт с простым предметом в холодной гамме.	урок	2
11.	Объемное изображение. Несложный натюрморт в теплой гамме.	урок	2
12.	Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Цветотональные отношения.	урок	2
			24

II полугодие

13.	Цветотональные отношения. Натюрморт на светлом фоне.	урок	2
14.	Цветотональные отношения. Натюрморт на темном фоне.	урок	2
15.	Пространственная среда. Натюрморт из предметов быта.	урок	2
16.	Моделировка формы предметов. Натюрморт из 2-3 предметов.	урок	4
17.	Нюансы родственных цветов. Натюрморт на светлом теплом фоне.	урок	4
18.	Передача материальности. Натюрморт с металлическим предметом.	урок	4
19.	Передача фактуры стекла. Натюрморт со стеклянным предметом.	урок	4
20.	Роль среды в натюрморте. Этюд натюрморта в холодной гамме.	урок	6
21.	Материальность, передача формы. Натюрморт с предметами из стекла и металла.	урок	6
22.	Складки ткани. Этюд со складками ткани.	урок	6
			40
		Всего в год	64

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

I полугодие

23.	Колорит. Контраст. Осенний натюрморт с цветами.	урок	2
24.	Цветовое единство. Натюрморт из 3-х предметов.	урок	6
25.	Техника работы гуашью. Натюрморт из 3-х предметов быта.	урок	6

26.	Живописный центр натюрморта. Натюрморт в теплой гамме. Гуашь.	урок	6
27.	Передача фактуры стекла. Натюрморт со стеклянным предметом. Акварель по-сырому.	урок	4
			24

II полугодие

28.	Материальность. Натюрморт из разнофактурных предметов. Гуашь.	урок	8
29.	Знакомство с техникой масляной живописи.	урок	6
30.	Правила постановки натюрморта.	урок	2
31.	Работа над натюрмортом маслом на холсте	урок	8
32.	Натюрморт с цветами. Масло, холст.	урок	8
33.	Натюрморт с предметами быта. Масло, холст.	урок	8
			40
		Всего в год	64

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

I полугодие

1. Тема: «Введение в изучаемый предмет. Материалы, принадлежности»

Задача: знакомство с планом работы на год.

Материалы для занятий: виды бумаги, виды кистей и красок. Основные правила работы в классе.

2. Ахроматические и хроматические, основные и составные цвета.
Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных.

3. Цветовой круг; теплые и холодные, дополнительные цвета.

Задачи: построение цветового круга, основные и дополнительные, теплые и холодные цвета.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, линейка, акварель, кисть.

4. Основные приемы акварельной живописи.

Задача: освоение приемов акварельной живописи - заливка, мазок, по-сырому, a la prima.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, линейка, акварель, кисть.

5. Распределение света и тени на круглой форме.

Задача: научиться передавать объем на круглой форме.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

6. Локальный цвет, нюанс, влияние среды и освещения на цвет.

Задачи: развитие представления о локальном цвете и нюансах, понятие «среда», влияние освещения на цвет.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, линейка, акварель, кисть.

7. Три основных свойства цвета: «теплохолодность», «насыщенность», «светлота».

Задачи: закрепление знаний о возможностях цвета, понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота», умение составлять сложные цвета.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

8. Цветовой контраст. Цветовой рефлекс.

Задача: научиться изменять цвет предмета в зависимости от фона и рефлексов.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

9. Локальный цвет, его оттенки на свету, в тени и на рефлексах.

Задача: научиться передавать цвета предметов с учетом их изменения в зависимости от фона, освещения, рефлексов.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

10. Объемное изображение. Натюрморт с простым предметом в холодной гамме.

Задача: отработка навыка передачи объемной формы предмета с учетом изменения цвета от освещения, влияние цветовой среды на предметы.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

11. Объемное изображение. Несложный натюрморт в теплой гамме.

Задача: научиться передавать объемные формы предмета, учитывая изменение цвета в зависимости от освещения.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

12. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Цветотональные отношения.

Задачи: научиться передавать единство цвета и тона, применение различных приемов акварели, лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

13. Цветотональные отношения. Натюрморт на светлом фоне.

Задача: развитие навыков по передаче цветовых отношений.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

14. Цветотональные отношения. Натюрморт на темном фоне.

Задача: развитие навыков по передаче цветовых отношений.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

15. Пространственная среда. Натюрморт из предметов быта.

Задачи: изучение понятий пространственной среды и силуэта, передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

16. Моделировка формы предметов. Натюрморт из 2-3 предметов.

Задачи: научиться передавать светотеневые отношения, моделировать формы предметов, передавать локальный цвет предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

17. Нюансы родственных цветов. Натюрморт на светлом теплом фоне.

Задача: отработать навык передачи тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов, глубину и пространство, их влияние на оттенки.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

18. Передача материальности. Натюрморт с металлическим предметом.
Задачи: научиться находить верные тональные и цветовые отношения в натюрморте, понять особенности написания металлических предметов.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

19. Передача фактуры стекла. Натюрморт со стеклянным предметом.

Задача: развить умение в передаче цветовых и тональных отношений в изображении прозрачности стекла при помощи технических приемов акварели.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

20. Роль среды в натюрморте. Этюд натюрморта в холодной гамме.

Задача: развить понимание связи предметов с фоном, средой, касание.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

21. Материальность, передача формы. Натюрморт с предметами из стекла и металла.

Задача: выработать навык последовательного ведения длительной постановки, передачи материальности стекла и металла.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

22. Складки ткани. Этюд со складками ткани.

Задача: отработать навыки и умения передачи складок ткани.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

I полугодие

23. Колорит. Контраст. Осенний натюрморт с цветами.

Задача: научиться передаче фактуры предметов, богатству цветовых нюансов, свежести акварельной живописи.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

24. Цветовое единство. Натюрморт из 3-х предметов.

Задача: отработать навык достижения цветового единства, передаче материальности предметов, решения пространства в натюрморте, сочетания контрастных пятен.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

25. Техника работы гуашью. Натюрморт из 3-х предметов быта.

Задачи: освоение приемов работы гуашью, особенности использования белой краски, передача светотональных отношений в натюрморте.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, гуашь, кисть.

26. Живописный центр натюрморта. Натюрморт в теплой гамме. Гуашь.

Задачи: выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, гуашь, кисть.

27. Передача фактуры стекла. Натюрморт со стеклянным предметом. Акварель по-сырому.

Задачи: развитие умений в передаче цветовых и тональных отношений, передача прозрачности стекла при помощи технических приемов акварели.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

II полугодие

28. Материальность. Натюрморт из разнофактурных предметов.

Задачи: отработка навыка последовательного ведения длительной работы, применение различных приемов работы с акварелью, ритмическое построение цветowych пятен, световоздушная среда.

Материалы для занятий: бумага ¼ листа, карандаш, акварель, кисть.

29. Знакомство с техникой масляной живописи.

Задача: знакомство с материалами масляной живописи, грунтами, кистями, мастихинами.

Материалы для занятий: холст, кисти, растворитель, льняное масло, мастихин, тряпочка.

30. Правила постановки натюрморта.

Задача: познакомиться с принципами и правилами постановки натюрморта.

Материалы для занятий: реквизиторский фонд, драпировки, натюрмортный стол.

31. Работа над натюрмортом маслом на холсте.

Задача: освоение последовательного ведения работы маслом.

Материалы для занятий: холст, кисти, растворитель, льняное масло, мастихин, тряпочка.

32. Натюрморт с цветами. Масло, холст.

Задачи: научиться писать цветы по принципу «от общего - к частному», написание фона мастихином.

Материалы для занятий: холст, кисти, растворитель, льняное масло, мастихин, тряпочка.

33. Натюрморт с предметами быта.

Задачи: отработка навыка последовательного ведения длительной постановки, применение различных приемов работы маслом, ритмическое построение цветowych пятен, световоздушная среда.

Материалы для занятий: холст, кисти, растворитель, льняное масло, мастихин, тряпочка.

Планируемые результаты

Результатом освоения программы «Основы живописи для взрослых» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

В области художественно-творческой подготовки:

- знание основ цветоведения;
- знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, статики - динамики, симметрии - асимметрии;
- умение изображать с натуры и по памяти предметы окружающего мира;
- умение работать с различными материалами;
- навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;

- навыки передачи формы, характера предмета;
- навыки подготовки работ к экспозиции.

В области историко-теоретической подготовки:

- первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства;
- знание терминологии изобразительного искусства;
- знание основных средств выразительности изобразительного искусства.

Условия реализации программы:

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Для реализации программы имеются:

- учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, софитами, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ обучающихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- демонстрационные: муляжи, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд - фильмы, видеofilмы, учебные кинофильмы.

В школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта учебного оборудования.

Методическое обеспечение учебного процесса:

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся в очной, мелкогрупповой форме, численность обучающихся в группе составляет от 4 до 10 человек.

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

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (мастер-класс);
- эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео - ряда).

Список литературы и средств обучения

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. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968

9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.

Средства обучения:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации.
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд - фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы.