				---	---		Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Образовательный центр «Чуланчик»	«Утверждаю» Директор АНО ДО «Образовательный центр «Чуланчик» «____________» Гуминская О.В. печать Приказ № ____ от «____» ________ 20___ года				**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА** **«Живопись»** ***Направленность***: художественная ***Уровень программы:*** *ознакомительный* ***Возраст учащихся***: 5-9 лет ***Срок реализации***: 1 год: с сентября 2021 года по 15 июня 2022 года (150 часов) ***Автор-составитель:*** *Чекальников Олег Юрьевич*, педагог дополнительного образования **Москва 2021**

Пояснительная записка к программе “Живопись”

Данная программа по предмету Живопись составлена на основе примерной программы по живописи для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств (автор Т.М. Проненко М.2002 год.). Основным методом является метод тонально-цветовых соотношений в передаче формы и пространства предметного мира. Данный метод соответствует академической системе, обучающей азам рисунка и живописи в реалистических традициях. Основным принципом обучения предмету является нераздельность процесса работы над цветом и формой. Задания выстроены таким образом, что учащийся от простейших заданий по изображению плоских предметов переходит к изображению предметного пространства, используя для этого живописные средства. В программу включены задания творческого характера, позволяющие раскрыть даже саамы минимальные способности ребёнка, способствующие развитию индивидуальных особенностей обучаемого.

Программа составлена с учётом возрастных особенностей учащихся и технических особенностей школы (кол-во учебных часов, помещений, натурного фонда и т.д.).

Текстовая часть программы подкреплена наглядным каталогом, который содержит в себе перечень основных заданий. Они могут переставляться в том порядке, который удобен педагогу. Каталог “не закрыт”, он может пополняться другими интересными заданиями, которые будут дополнять основное обучение и делать его более творческим и эффективным.

Цели и задачи программы.

1. Занятия с натуры на уроках живописи являются одним из главных компонентов в обучении изобразительной грамоте в академических традициях. Умение отображать предметный мир с помощью цвета и тона учит начинающего художника познавать искусство живописи и вырабатывать свой стиль в изобразительном творчестве.
2. Важно научить разбираться в искусстве живописи, научить различать и использовать различные живописные техники: акварель, гуашь, темпера, пастель, масло.
3. Учащиеся изучают грамоту изображения предметов и предметного пространства цветом и цветовыми сочетаниями. Вырабатывают культуру цвета, которая является необходимой в других предметах учебного цикла – станковой композиции, декоративно-прикладного искусства и истории искусств.
4. Целью программы является научить детей строить свою работу от простого к сложному, понимать структуру работы художника над живописным полотном. Развивать аналитическое мышление в процессе обучения.
5. Занятия по живописи способствуют развитию кругозора и художественного вкуса, вырабатывает умение работать с огромной информацией, поступающей из телевизора, интернета и всевозможных выставок.
6. Очень важно помочь детям найти свою нишу в большом мире изобразительного творчества, которая наиболее соответствует его характеру и мышлению, выбрать себе высшее учебное заведение по наклонностям (архитектурный, текстильный, дизайнерский, театра и кино и т.д.). Поэтому в программу включены различные творческие задания.

Форма занятий.

Основной формой занятий является урок смешанного типа 3-4 часа в неделю (1 час равен 45 минут плюс 10 минутный перерыв для проветривания помещения). Урок включает в себя небольшую беседу, включающую наглядный показ приёмов работы и самостоятельной работы учащихся. Беседа занимает примерно 15 минут от урока.

Год обучения – 3 часа в неделю Всего 150 часов

Занятия носят групповой характер. В классе 5-7 человек. Ожидаемые результаты обучения прописаны в главе “содержание программы” соответственно каждому году обучения. Проверка знаний проводится с помощью просмотров в конце урока (5-10 минут), контрольных заданий 2 раза в полугодие, полугодовых просмотров и ежегодных тематических выставок в стенах школы и выставочных залах г. Москвы.

Содержание программы.

Программа обучения живописи с натуры основана на академических традициях, тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции и истории искусств. В основе лежит метод сравнительных тонально-цветовых соотношений. Обучение построено на выполнении заданий согласно возрастным особенностям учащихся по принципу “от простого к сложному”. Задачи, поставленные перед учащимися, усложняются от года к году и от задания к заданию. Большое значение придаётся к самостоятельной работе учащихся, необходимых для закрепления учебного материала для тренировки глазомера и развития руки. Существенно необходимо задавать домашние задания, чтобы количество работ перерастало в качество. В конце каждого года учащиеся должны уметь выполнять определённое количество задач в работах с натуры соответственно возрасту. Содержание программы разделено по годам обучения, подкреплено списком домашних заданий, ожидаемых результатов от обучения за год и каталогом детских работ.

Методическое обеспечение.

1. Основной **формой занятий** является урок смешанного типа 2 раза в неделю по 3-4 часа (1 час равен 45

минут плюс 10 минутный перерыв для проветривания помещения). Урок включает в себя теоретическую часть – беседу с показом наглядных пособий, таблиц репродукций, показом приёмов работы, и

практическую часть – самостоятельную работу учеников.

Приёмы и методы обучения.

- наглядный показ приёмов живописи;

* групповое обсуждение домашних и классных работ;
* проверка знаний итоговыми контрольными заданиями;
* ежегодные выставки и просмотры;
* участие в городских и международных конкурсах.

Оборудование:

* + столы, стулья, табуреты;

- планшеты, подрамники;

* мольберты;
* слайд-проектор;
* подиумы и натурные столики;
* банки для воды, палитра;
* осветитель;

Материалы;

* + бумага разных сортов (А2, А4)
  + кисти (беличьи, колонковые, щетина) № 1 – 8;
  + простые карандаши, ластики;
  + скотч, кнопки;
  + краски (акварель, гуашь, темпера, акрил);
  + пастель (сухая и жирная);
  + мастихин, шпатель;

Методическое оснащение учебного процесса:

- фонд работ учащихся;

* фонд методических разработок педагогов;
* методическая литература;
* наглядные пособия и таблицы;
* фото и киноматериалы;
* натурный фонд (различные предметы, драпировки, муляжи, гипсы и др.);

Содержание программы “Живопись”

Цели и задачи	**Основные понятия и термины в обучении живописи с натуры.**
1. Научиться понимать особенности живописи как вида изобразительного искусства, отличать её от других видов, познакомиться с несколькими живописными техниками.	Разница между “писать” и “рисовать”. Техника акварели (по-сырому, лессировка, заливка). Гуаши (силуэтно-плоскостное письмо, пастозно-мазковое).
2. Научиться видеть цвет изображаемого предмета во взаимной связи с цветами и оттенками, окружающей среды и других предметов.	Цветовое единство живописного пространства, рефлексы.
3. Получить начальные сведения о тоне и о тональных соотношениях, как способе передачи формы и пространства в живописи.	Светотень, тональные соотношения, тональная живопись “гризайль”.
4. Научиться понимать разницу между краской и цветом, грамотно работать с палитрой и смешивать краски.	Основные и дополнительные цвета, локальный цвет. Колорит в живописи. Монохромная цветовая гамма.
5. Понять зависимость изображения предметов в натюрморте от характера освещения.	Тёплая и холодная гаммы. Сближенные и контрастные цвета.

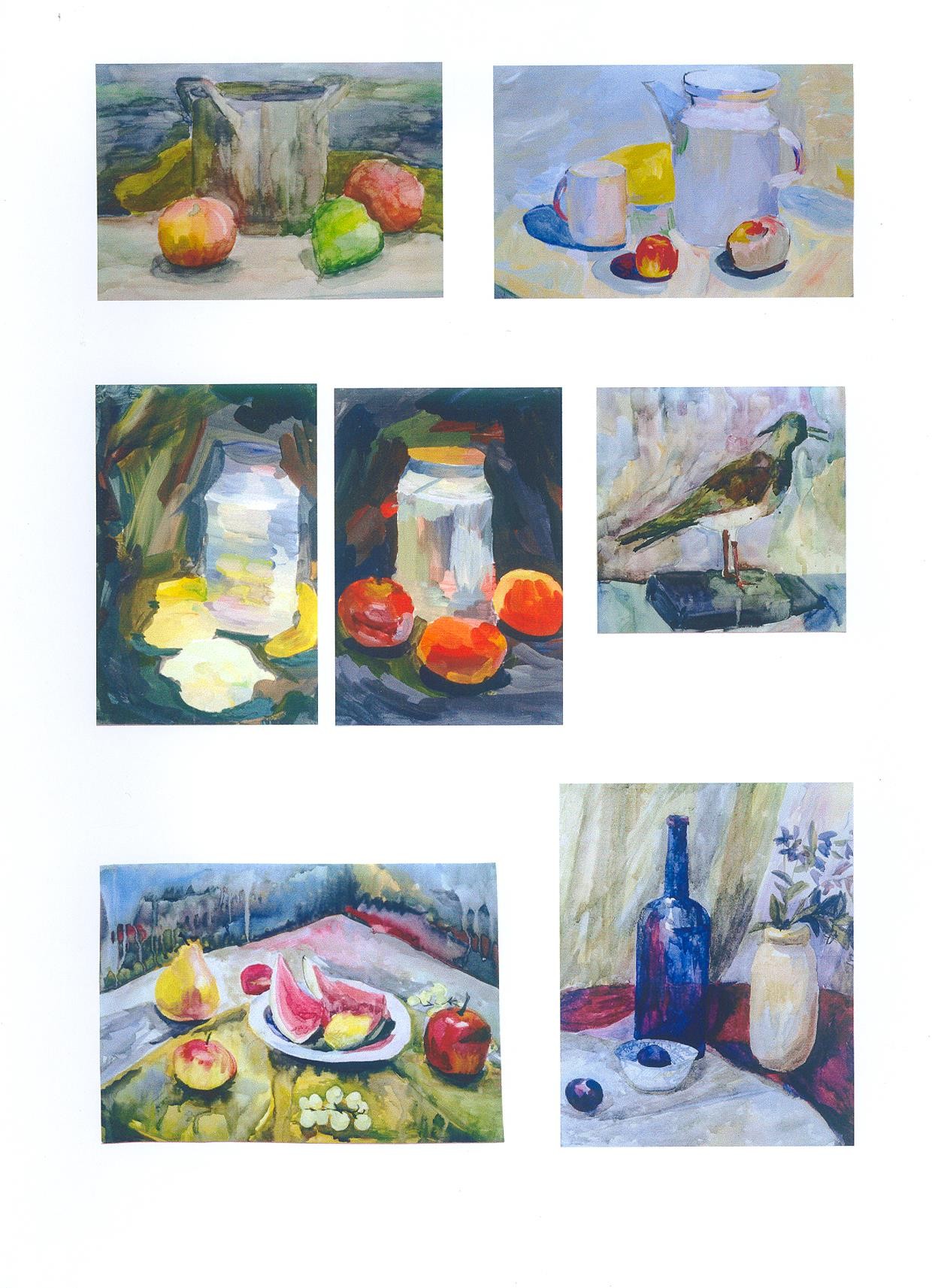
Учащиеся должны уметь в конце года:

1. Различать особенности живописных техник (акварель, гуашь, пастель).
2. Смешивать краски, грамотно пользоваться палитрой.
3. Выполнять короткие этюды натюрмортов из 2-3 предметов в различном освещении.

Рекомендуемые домашние задания: - этюды с овощей и фруктов в тоне и цвете;

* + этюды с цветов (акварель, гуашь);
  + зарисовки мелких предметов с натуры (акварель).

Примеры работ:

Содержание программы “Живопись” 3 год обучения 6 класс (возраст 14 лет) 3 часа в неделю

Цели и задачи III года обучения	**Основные понятия и термины в обучении живописи с натуры.**
1. Умение детализировать изображаемые формы, сохраняя их большой объём и конструктивные особенности.	“Цельность” и “дробность” в изображении предметов.
2. Умение передать фактуру предметов (дерево, металл, стекло, гипс, шёлк, бархат и др.), используя различные фактуры живописи и разные инструменты: беличья кисть, щетина, мастихин, губка и др.	Живописная фактура пятен.
3. Умение использовать композицию, цветовую гамму, живописную технику для выражения эмоционального состояния натюрморта. Работа с форэскизы над тематическими натюрмортами в различном освещении.	Форэскиз, цветовое и тональное решение натюрморта.
4. Начало изучения с натуры головы и фигуры человека. Быстрые акварельные наброски головы и фигуры в разных ракурсах и поворотах.	Ракурс, силуэт, пропорции частей головы и фигуры человека.
5. Работа с натюрмортами в интерьере. Научиться передавать живописными средствами пространство натюрморта, характер его освещения.	Интерьер, линейная и воздушная перспективы в интерьерной постановке.
6. Использование различных живописных стилей (реализм, импрессионизм, модернизм и др.) для придания художественного образа натюрморту.	Художественный образ натюрморта. Натюрморт как самостоятельный жанр в искусстве живописи.

Учащиеся должны уметь в конце года:

1. Выполнять многочисленные быстрые этюды с натуры в технике “а-ля прима”.
2. Составлять тематические натюрморты с предметами различной фактуры и сложной конструктивной формы.
3. Работать с форэскизами для более выразительной композиции натюрморта в интерьере.

4, Накопить набросочный и этюдный материал в изображении человеческой головы и фигуры.

5. Передавать форму и пространство в натюрмортах с помощью цвето-тональных соотношений.

Рекомендуемые домашние задания:

* этюды натюрмортов с предметами, объединёнными общей темой
* наброски головы человека в тоне и цвете.

Примерный тематический план по Живописи.

№	**Тема занятий**	**Количество часов**	
теория	**практ.**
1.	Передача состояния освещения в натюрморте в технике акварели “Аля-прима”. Этюды (по 3 часа) овощей, фруктов, цветов, грибов, рыб при дневном и искусственном освещении (акварель, гуашь).	**10**	**5**
2.	Гризайль натюрморта из предметов разной формы и фактуры (чучела птиц, керамика, стекло и т.д.), требующие детальной проработки (акварель “лессировка”).	**5**	**5**
3.	Тематический натюрморт с предметами разной фактуры: гипс, металл, стекло, керамика, шёлк, бархат и др. (акварель).	**10**	**5**
4.	Этюды человеческой фигуры в интерьере (акварель).	**15**	**15**
5.	Декоративный натюрморт гуашью, отображающий различные живописные стили - реализм, импрессионизм, модернизм – с ярко выраженной тематикой при естественном и искусственном освещении. Понятие **стилистики** **художественных произведений**.	**10** **10**	**5** **5**
6.	Натюрморт в интерьере с предметами, объединённых общей темой (театральный, деревенский, военный) с различными источниками освещения (боковое, внутри натюрморта) с предметами с орнаментом (гуашь).	**10** **8**	**10** **8**
7.	Итоговый интерьерный натюрморт “Атрибуты искусства” с гипсовым слепком головы или фигуры, мольбертом, драпировкой (акварель, гуашь).	**4**	**2**
8.	Этюды человеческой головы в различных ракурсах (акварель, гуашь).	**2**	**6**

Всего 150 часов

Список литературы

1. И.Н.Стор. “Основы живописного изображения”.

Издательство МГТУ имени А.Н.Косыгина, группа “Совьяж Бево”, Москва, 2004

1. С. Алексеев. “О колорите”. Издательство “Изобразительное искусство”, Москва, 1974
2. А.С.Пучков, А.В.Триселев. “Методика работы над натюрмортом”. Издательство “Просвещение”, Москва, 1982
3. Павел Марков. “Об акварели или живописи водяными красками”. Московская специализированная школа акварели Сергея Андрияки, Москва, 2003
4. Кристофер и Элен Фрейлинг. “Живопись в трёх измерениях”. Книги в трёх измерениях. Издательство “СЛОВО/SLOVO”, Москва,1999
5. “Основы изображения людей в технике акварели”. Под редакцией Рэйчел Вулф. Издательство “Попурри”, Минск, 2000
6. “Энциклопедия художника. Полный курс акварели для начинающих…” Издательство “Внешсигма”, Москва 1998
7. Г.В.Беда. “Живопись и её изобразительные средства”. Издательство “Просвещение”, Москва, 1977
8. “Полный курс живописи и рисунка. Живопись акварелью, маркерами, акриловыми красками и гуашью”. Дистрибьютор в России ООО “Лайн”, Санкт-Петербург, 1992
9. “Полный курс живописи и рисунка. Основы живописи”. Дистрибьютор в России ООО “Лайн”, Санкт-Петербург, 1994
10. “Полный курс живописи и рисунка. Живопись пастелью, мелками, сангинами, цветными карандашами.” Дистрибьютор в

России ООО “Лайн”, Санкт-Петербург, 1994

1. Стен Смит. “Акварель. Полный курс” Издательство “Внешсигма”, Москва 1998
2. Сальвадор Г.Ольмедо “Как писать пастелью” Издательство “Аврора”, Санкт- Петербург, 1996