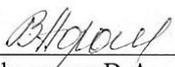

«Согласовано»
Заведующей отделом
Дополнительного образования
МАОУ «Лицей №121 имени
Героя Советского Союза
С.А.Ахтямова» Советского района
г.Казани
Каримова Д.Ф.
«29» августа 2023г.

«Утверждено»
Директора МАОУ «Лицей
№121 имени Героя Советского
Союза С.А.Ахтямова»
Советского района
г.Казани

Афонская В.А.
Приказ № 307
«29» августа 2023г.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Живопись»
на 2023-2024 учебный год.
Педагог: Баранов Владислав Геннадьевич

МАОУ «Лицей №121 имени Героя Советского Союза
С.А.Ахтямова» Советского района г.Казани

Возраст обучающихся: 7-14 лет
Срок реализации: 1 год

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
Протокол № 1
от «29» августа 2023 года

Казань
2023 г.

Оглавление

Пояснительная записка.....	3
Учебный (тематический) план дополнительной общеобразовательной программы.....	Ошибка! Закладка не определена.
Содержание разделов программы	9
Организационно- педагогические условия реализации программы.....	12
Формы контроля и оценочные материалы дополнительной образовательной программы.....	13
Список литературы	15

Пояснительная записка

Образовательная программа по живописи разработана в соответствии со следующими основными нормативными документами:

Федерального закона об образовании в Российской Федерации от

29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 29.12.2022 г.)

- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

по вопросам воспитания обучающихся»

- Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р

- Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3.09.2019 №467 (с изменениями на 2 февраля 2021 года)

- Приказом Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. №629 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.4.3172-14 утратили силу).

- Письмом Министерства образования и науки Республики Татарстан №1068/22 от 28.01.2022 г. «О направлении методических рекомендаций по проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных

программ (в том числе адаптированных) в новой редакции»

Направленность программы: художественная.

Актуальность. Дополнительная образовательная программа по дисциплине «Живопись» направлена на овладение учащимися азами изобразительной грамоты для общего развития личности. Тематическая целостность и последовательность развития программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты с искусством, поднимаясь от занятия к занятию, по ступенькам познания учеником личных человеческих связей с миром художественной культуры. На занятиях по живописи учащиеся получают теоретические и практические знания, умения и навыки владения акварелью и гуашью. Учащиеся знакомятся и самостоятельно, и под руководством педагога, работают в жанрах «Натюрморт», «Пейзаж».

Программа составлена на основании Примерных программ, рекомендованных Всесоюзным методическим кабинетом и утверждённых Министерством культуры РФ - программы по живописи для детских художественных школ и школ искусств Москва, 1989 и автора Т.М. Проненко, изданную в 2002 г. научно – методическим центром по художественному образованию МК РФ, г. Москва. Соответствует Государственным стандартам дополнительного образования детей.

Новизна. Помимо заданий, указанных в программе, на протяжении всего обучения преподаватель дает короткие задания – этюды овощей, фруктов, живописные наброски и т.д. Краткосрочные этюды можно выполнить без предварительной карандашной прорисовки, что приучает к большей свободе в работе кистью, а также способствует остроте восприятия, активной энергичной работе, умению сразу взять по тону и цвету окружающие предметы. Итогом изучения живописи в течение года является экзаменационная работа в виде контрольного натюрморта. В процессе обучения для успешного выполнения и освоения программы преподавателю необходимо строго придерживаться внутренней логики усложнения заданий с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от уже существующих образовательных программ - это метод подхода к работе с натуры. 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. 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 не доделана.

Программа по живописи строится в основном по следующему принципу: от передачи образа природы к способности анализировать её цветовой характер и искать причины, по которым один и тот же предмет, имеющий определенный локальный цвет, изменяет его под влиянием освещения, рефлексов, цветовых контрастов и пространственной среды. Приобретая знания по цветоведению, наблюдая природу и овладевая изобразительными средствами живописи, ученик постепенно движется к живописному изображению, в котором первоначальный примитивный образ природы приобретает достоинство живописного характера, иными словами, - художественного образа. При этом ученик должен сознательно использовать разнообразные элементы изображения.

В процессе обучения ученик переходит от декоративной трактовки природы к живописной, то есть к оперированию сложными смесями красок, отдельным мазком, к использованию фактурных свойств материала. Хороших результатов обычно достигают, применяя приём пуантилизма. В этом случае учащиеся быстро осваивают красочную палитру, наглядно видят пример сочетания тёпло-холодных и контрастных цветов. Попутно преподаватель должен напоминать учащимся о взаимовлиянии предметов. Это поможет ученикам сознательно искать в падающих и собственных тенях предметов цветовые оттенки, обусловленные их взаимным рефлексированием. Как и в рисунке, особое внимание преподаватель должен уделять последовательному

ведению работы. Большое значение имеет умение заканчивать работу. Научиться этому помогают постановки при дневном естественном освещении. Необходимо особо выделить форму предметов, применяется преимущественно боковое, верхнее боковое искусственное, контрастное освещение. Основные задания по живописи выполняются акварельными красками. Данная программа позволяет преподавателю находить гибкий подход к каждому учащемуся индивидуально, а так - же работать с классом в целом.

Цель: Развитие творческой личности, владеющей основами изобразительной грамоты, развитие эстетического вкуса посредством приобщения к изобразительному искусству, обретение духовно-нравственных ценностей.

Задачи:

Обучающие задачи:

1. Обучить теоретическим и практическим основам изобразительной грамоты: передавать форму, фактуру, цветовые отношения с помощью красок.
2. Обучить владению различными живописными материалами, передавать эмоциональное состояние в работе.

Развивающие задачи:

1. Формировать художественный вкус и творческие способности.
2. Развивать навыки работы с натуры, по памяти и представлению, навыки владения инструментами.
3. Развивать способности видеть тон в цвете, оттенки цвета, цветовые отношения.
4. Развивать внимание к объекту рисования, терпения, аккуратности и законченности в работе.

Воспитательные задачи:

1. Воспитывать любовь к мировому и отечественному искусству.

2. Воспитывать художественный вкус, интерес к живописи и личности художника.
3. Воспитывать интерес к чтению специальной литературы.
4. Воспитывать уважение к труду художника, учителя и любого создателя.
5. Воспитывать нравственные качества личности: целеустремленность, трудолюбие.

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся младшего школьного возраста 7 – 11 лет не зависимо от имеющегося уровня художественной подготовки или без него.

Объем программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество 72 часа в год.

Формы организации образовательного процесса.

Традиционная форма: занятие, состоящее из теоретической части – объяснения нового материала, и практической – выполнения учениками живописи учебной постановки, с применением полученных знаний.

Динамичная, игровая форма: такая форма занятия подходит для тренировки выполнения этюдов на время.

Беседа, научный диспут: занятие, на котором учащиеся делятся друг с другом результатами своей самостоятельной научно-исследовательской работы.

Конкурс мастерства: учащимся предлагается творчески решить какую-либо учебную задачу, в конце занятия подводятся итоги, выбираются три лучшие работы, авторы которых получают призы.

Экскурсия: посещение музея или выставки живописных работ с последующим обсуждением.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

Словесные методы обучения: устное изложение, беседа, анализ формы предметов, освещенности, фактуры и т.д.

Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, иллюстраций, работа с методическими пособиями, с примерами рисунков из методического фонда, работа с доской, выполнение задания преподавателем (мастер - класс), учебное копирование, работа по образцу.

Практические методы обучения: выполнение упражнений на развитие навыков правильной посадки за мольбертом, правильных движений руки и т.д. Выполнение живописи учебных постановок, этюдов с натуры и по памяти.

Режим занятий. Занятия проводятся по расписанию 2 раза в неделю по 45 минут.

Планируемые результаты по годам обучения: в первый год обучения учащиеся знакомятся с предметом и понятием «живопись». Знакомство с материалами и принадлежностями для живописи, теоретическими сведениями из цветоведения. Хроматические и ахроматические цвета. Спектр(радуга). Понятие о трех характеристиках цвета. (Цвет, насыщенность, светлота). Выполняются упражнения на смешение цветов, заливки и вливание цвета в цвет. Изучить различные техники и приёмы живописи. Овладеть навыками работы акварельными красками.

В качестве **форм подведения итогов реализации** программы используются: викторины, конкурсы, участие в выставках различного уровня. Тестовые материалы для итогового контрольного опроса обучающихся на выявление уровня знаний теоретического материала. В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов:

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся);
- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие);

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения).

Выявление достигнутых результатов осуществляется через отчётные просмотры законченных работ.

Содержание разделов программы

1. Основы цветоведения. 16 часов. За время обучения учащиеся должны усвоить некоторые сведения из области цветоведения: понятие о спектре, основных и дополнительных цветах, теплых и холодных, контрастных и сближенных, понятие «локальный цвет» и влияние на него света, роль то-на в передаче формы и материальности предмета, светосила цвета в воздушной среде, взаимодействие цветов, рефлекс. Учебный год в 1 классе начинается со знакомства с материалами и принадлежностями для живописи, начальных упражнений в технике акварели, смешении красок, растяжках цвета, заливках. Затем выполняются этюды живых листьев, например клена или каштана. Засушивать листья не надо, т. к. они становятся жухлыми. 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. Дать понятие о трех характеристиках 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. Насыщенный цвет максимально приближен к спектральному. 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

2. Лепка формы шарообразных предметов цветом и тоном. 16 часов. Процесс обучения идет от простого к сложному. Вначале ученик должен научиться видеть и передавать цветовые отношения простых форм с их локальным цветом. Решив эти задачи, можно переходить к более сложным объемным формам. Лепку формы следует вести с учетом теплых и холодных цветов, сначала в условиях интерьера, а затем на пленэре, во время летней практики. Пользуясь живописными средствами, учащиеся должны научиться «лепить» форму цветом, овладеть техническими приемами акварельной живописи, гуашью и основами цветоведения. 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, по сухому, с цветными шариками на цветном фоне. Выделить шесть элементов светотени: (блик, свет, полутень, тень собственная, рефлекс, падающая тень). 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.

3. Искусство натюрморта. 40 часов. Большую часть заданий по живописи составляют натюрморты. Во время постановок учителю нужно учитывать их целевую и методическую направленность. При составлении натюрморта (натуры) преподавателю необходимо помнить, что сама постановка – это тоже искусство. В ней закладывается основа композиции. Требования,

предъявляемые к учебным постановкам, следующие: выявление выразительных особенностей натуры, ясность поставленной задачи – при прямом, боковом свете, против света; решение большого силуэта (светлое на темном и темное на светлом); связь со средой (фоном, интерьером), пластическое решение формы; общая живописная тональность. Постановка должна содержать и колористическую задачу (то есть натюрморт должна отличать цветовая и тональная согласованность, определенный колорит, цельность). Постановки должны быть разнообразны по характеру и содержанию – тогда учащиеся будут работать с большей заинтересованностью, и стремиться к творческому решению поставленных задач. В этом случае у них появится возможность проявить себя с разных сторон, выявить свои природные склонности и дарования. 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. Показывать 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 слабо-насыщенных; - написать небольшие постановки только двумя цветами (охра - синий, зеленый – красный, салатный – пурпурный). Начинать живопись простых натюрмортов 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 самым предметом она темнее, у переднего края четче, по мере удаления контраст ее ослабевает, изменяется

тон, цвет зависит от освещения, цвета ткани, на которой лежат предметы, и от окраски предметов (они также отражают легкий цвет на горизонтальную плоскость). Мазки следует накладывать по форме предмета, как бы ощупывая его кистью в пространстве. Желательно не смешивать более трех красок; если не получается, то нужно искать на палитре другие сочетания красок и пропорции их смешения. Такой способ ведения работы от центрального, самого яркого пятна можно назвать работой от «куска». Предметы второго плана пишутся несколько шире, более крупным мазком. Очень важно точно передать уход формы от нас в глубину, края предметов часто принимают рефлексы рядом лежащих. Тональный контраст: блик – 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 тоновой 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.

Организационно- педагогические условия реализации программы.

Дети, принимающие участие в реализации программы в возрасте от 7 до 8 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 1 академическому часу. Всего на овладение программой по живописи отводится 72 часа.

Каких-то особенных требований к уровню подготовки учащихся нет. Программа направлена на знакомство с законами цветоведения, законами воздушной перспективы . основами лепки формы цветом.

Методическое обеспечение. 1. Основной формой занятий является урок смешанного типа 2 раза в неделю по 1 часу (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. Теоретическая часть составляет примерно $\frac{1}{4}$ от урока (7– 10 минут), что целесообразно для возраста 7 – 8 лет. В конце урока проводится просмотр работ с разбором ошибок (5 – 10 минут). 2. 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. 3. Оборудование: - столы, стулья, табуреты; - планшеты, подрамники; - подиумы и натурные столики; - банки для воды, палитра; - осветитель; 4. Материалы; - бумага разных сортов (A2, A4) - кисти (беличьи, колонковые, щетина) № 1 – 8; - простые карандаши, ластики; - скотч, кнопки; - краски (акварель, гуашь, темпера, акрил); - пастель (сухая и жирная); - мастихин, шпатель; 5. Методическое оснащение учебного процесса: - фонд работ учащихся; - фонд методических разработок педагогов; - методическая литература; - наглядные пособия и таблицы.

Формы контроля и оценочные материалы дополнительной образовательной программы.

В конце работы преподаватель проверяет выполнение поставленных задач. Полезно тут же устроить выставку работ и проанализировать их вместе с учениками. Очень важно добиться того, чтобы учащиеся продолжали творчески работать дома: передавать общую настроенность работы, тональность, цветовую гамму. Отдельные учебные задания можно предложить повторить дома по памяти. Итогом изучения живописи в течение года является экзаменационная работа в виде контрольного натюрморта. В процессе обучения для успешного выполнения и освоения программы преподавателю

необходимо строго придерживаться внутренней логики усложнения заданий с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

Список литературы

1. Т.М.Проненко Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДХШ. М. 2002,
2. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.
3. «Юный художник», ежемесячный журнал, 1978-2011.
4. «Художественная школа» журнал, 2007-2011.
5. А.Рутковская Рисование в начальной школе. Издательский дом «Нева». М., 2003.
6. И.М. Гофман Борисов-Мусатов. Изобразительное искусство. М., 1989.
7. М.Г. Неклюдова Традиции и новаторство. Искусство. М., 1991.
8. Школа изобразительного искусства. Т. 1, 2, 3, 4, 5. Изобразительное искусство. М. 1989

Дополнительная литература

9. Серов В.А. «Директ - медиа». М., 2009.
10. Никодеми Г.Б. Техника живописи. «ЭКСМО». М., 2004.
11. И.Гринберг Технология станковой живописи. Изобразительное искусство. М., 1982.
12. Н.Одноралов Материалы в изобразительном искусстве, М.,1983г.