

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества»

Принята:
Педагогическим советом
протокол № 04
от 23.05. 2019 г.

Е.А. Щербакова
Приказ № 33/А-ОД от 23.05.2019 г.

Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Живопись»

Возраст обучающихся: 10-15 лет
Срок реализации программы: 5 лет

Составитель:
Лыскова Светлана Викторовна,
педагог дополнительного
образования, ВКК

Красноуфимск
2019

Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)

Пояснительная записка

Направленность программы: художественная.

Актуальность программы. Дополнительная общеразвивающая программа «Живопись» (далее программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МАУДО «Дворец творчества», Положением о дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утверждения в МАУДО «Дворец творчества» (далее Дворец).

Живопись как вид изобразительного искусства является одним из важных средств художественного отражения и истолкования действительности, воздействия на мысли и чувства человека. Она вбирает в себя возможности других видов искусств: от графики – линия, точка, пятно; от скульптуры – трёхмерность изображения формы от истории изобразительного искусства – восприятие человеком окружающего мира, изменение своего видения в нём. Живопись является одним из ведущих звеньев в художественно-эстетическом образовании, в формировании духовной культуры. Изобразительное искусство отражает действительность в наглядных, зрительно воспринимаемых образах. Благодаря методам обобщения, типизации, воображению художника изобразительное искусство получает возможность эстетически раскрыть временное развитие событий, духовный облик, переживания, мысли, взаимоотношения людей, воплотить общественные идеи.

Потребность создания программы определяется социальным заказом населения г. Красноуфимска на приобщение к художественно-творческой деятельности и потребностью в формировании эстетического отношения к окружающему миру у подрастающего поколения. Программа разработана в соответствии с социальным заказом и реализуется во Дворце в художественной направленности.

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся в процессе освоения основ живописи.

Задачи:

- формирование у обучающихся знаний, необходимых для реалистической передачи окружающего мира живописными средствами;
- формирование умений и навыков работы различными живописными материалами (акварель, гуашь, акрил, темпера, масляные краски), используя разнообразные живописные техники и средства;
- развитие художественного вкуса, умение давать оценку художественным произведениям;
- формирование устойчивой потребности в продуктивной художественно-изобразительной деятельности;
- развитие творческого мышления и умения анализировать результаты своей творческой деятельности;
- выработка индивидуальной культуры цвета, позволяющей обучающимся в дальнейшем свободно решать сложнейшие задачи живописного произведения в свободной тематической композиции;
- формирование у обучающихся знаний о современных направлениях и техниках в живописи, о процессе создания авторской живописной работы от первоначального замысла до законченного произведения;
- включение обучающихся в продуктивную творческую и исследовательскую деятельность;
- воспитание у обучающихся эстетических чувств, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- профессиональная ориентация одаренных детей.

Практическая значимость программы. Обучающиеся более глубоко и детально изучают изобразительные и выразительные возможности живописи, методы работы различными живописными материалами в разнообразных современных техниках, включаются в исследовательскую деятельность.

Отличительная особенность программы. Программа составлена с учетом новых тенденций в изобразительном искусстве и соответствует потребностям современной подростковой аудитории. Типовые программы по живописи направлены только на обучение академическим принципам, на знакомство с реалистической живописью. Данную программу отличает включение разнообразных новых и нетрадиционных живописных техник, освоение приемов и методов изображения в цвете, использование новых современных живописных материалов. Дается больше тематических творческих заданий, нацеленных на развитие индивидуального живописного стиля. Программой предусмотрена выставочная деятельность как форма организации образовательного процесса, что позволяет обучающимся освоить разные роли (экскурсовод, дизайнер по интерьеру, искусствовед, художник-оформитель и т.д.). Отличительные особенности программы.

Программу отличает включение в содержание практической деятельности обучающихся нетрадиционных живописных техник и направлений, использование новых современных живописных материалов, изучение особенностей современной живописи и истории искусства.

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 10 - 15 лет. Данный возраст считается оптимальным для начала обучения детей академической грамоте по рисунку и живописи с натуры. В этом возрасте отчетливо выражена потребность оценивать и использовать имеющиеся возможности, формировать и развивать способности. В связи с этим подростки проявляют особый интерес к художественно-творческой деятельности. Усиливаются раздумья над будущей профессией.

Набор обучающихся проводится на основе стартового контроля (в начале года педагог определяет базовый уровень обученности, даётся самостоятельная творческая работа на дом на свободную тему; анкетирование на выявление мотивов поступления в объединение). Принимаются в объединение дети, обнаружившие склонности и интерес к изобразительному творчеству. Группы комплектуются с учетом возраста обучающихся, их творческих способностей и уровня начальной подготовки по изобразительному искусству. Рекомендуемая наполняемость учебной группы 8-15 обучающихся.

Объём программы: 540 часов

Срок реализации программы: 5 лет.

Режим занятий:

1 год обучения - 1 раз по 3 занятия в неделю (108 часов в год);

2 год обучения - 1 раз по 3 занятия в неделю (108 часов в год);

3 год обучения - 1 раз по 3 занятия в неделю (108 часов в год);

4 год обучения - 1 раз по 3 занятия в неделю (108 часов в год);

5 год обучения - 1 раз по 3 занятия в неделю (108 часов в год).

Продолжительность занятий – 45 минут, перемен - 10 минут.

Форма обучения: очная.

Виды занятий, формы организации образовательного процесса.

Основной формой образовательного процесса является учебное занятие. Активно используются и такие виды занятий как занятия - вариации, занятия - творческие портреты, занятия-эксперименты, занятия – импровизации, занятия-выставки. Начиная с первого года обучения обучающиеся включаются в выставочную деятельность. Это дает возможность анализировать свои творческие способности, оценивать свои результаты, учиться выстраивать собственный путь дальнейшего развития, предъявлять свои достижения социуму. На успешное овладение программным материалом существенное влияние оказывает обращение к творчеству прославленных мастеров прошлого, встречи с местными художниками, посещение их мастерских, организация и участие в творческих встречах. Задания могут быть кратковременными (наброски, этюды), рассчитанными на 25 - 45 минут, и длительными – от 6 до 18 часов на одну постановку.

Содержание программы.

1 этап - освоение основ теории и практики реалистической живописи в академических традициях;

2 этап - овладение навыками реалистического изображения предметов различных по материальности и фактуре;

3 этап - овладение навыками реалистического изображения интерьера и изображения человека;

4 этап - овладение навыками работы разнообразными живописными материалами в различных живописных техниках, определение своего стиля в изобразительном творчестве.

5 этап – овладение навыками исследовательской и творческой деятельности, необходимыми для работы над проектами и выполнения индивидуальной творческой работы.

Планируемый результат: у выпускника развиты творческие в процессе освоения основ живописи.

**Комплекс организационно – педагогических условий,
включая формы аттестации**

Учебный план
1 год обучения

п/п №	Тема	Общее количество часов	теории	практики	Формы промежуточной аттестации
1.	Вводное занятие.	2	2	-	Собеседование. Анкетирование
2.	Лаборатория цвета.	26	8	18	Творческий тест. Кроссворд. Контрольный срез знаний. Выставка
3.	Натюрморты из простых бытовых предметов.	40	10	30	Анализ самостоятельной творческой работы. Контрольный срез знаний. Просмотр творческих работ. Выставка.
4.	Изображение птиц и животных.	40	10	30	Карточка-задание. Анализ самостоятельной творческой работы Итоговый просмотр творческих работ. Выставка.
	Итого:	108	30	78	

2 год обучения

п/ п №	Тема	Общее количество часов	теории	практики	Формы промежуточной аттестации
1.	Вводное занятие.	2	1	1	Устный опрос. Творческая работа.
2.	Выразительные художественные	52	7	45	Опрос. Тестирование.

	средства живописи.				Анализ самостоятельной творческой работы. Блиц – контрольная работа. Просмотр творческих работ. Выставка-конкурс.
3.	Натюрморты из бытовых предметов различных по материальности.	38	6	32	Творческий тест. Анализ самостоятельной творческой работы Контрольный срез знаний.
4	Натюрморты из старинных бытовых предметов.	16	2	14	Анализ самостоятельной творческой работы. Просмотр творческих работ. Выставка.
	Итого:	108	16	92	

3 год обучения

п/п №	Тема	Общее количество часов	теории	практики	Формы промежуточной аттестации
1.	Вводное занятие.	2	1	1	Устный опрос. Творческая работа.
2.	Интерьер в живописи.	33	5	26	Устный опрос. Тестирование. Анализ самостоятельной творческой работы. Срез знаний. Просмотр творческих работ. Выставка-конкурс.
3.	Изображение гипсовых скульптурных копий.	21	3	18	Блиц - контрольная работа. Анализ самостоятельной творческой работы.

					Просмотр творческих работ.
4.	Изображение человека.	54	6	48	Контрольный срез знаний. Защита творческих проектов. Выставка.
	Итого:	108	15	93	

4 год обучения

п/п № №	Тема	Общее количество часов	теории	практики	Формы промежуточной аттестации
1.	Вводное занятие.	2	1	1	Устный опрос. Творческая работа.
2.	Реалистическое искусство.	54	6	48	Устный опрос. Викторина. Защита творческих работ.
3.	Авангардное искусство.	54	9	45	Кроссворд. Коллоквиум. Творческий отчет.
	Итого:	108	15	93	

5 год обучения

п/п №	Тема	Общее количество часов	теории	практики	Формы контроля
1.	Вводное занятие.	3	1	2	Устный опрос.
2	Учебно - исследовательский проект				
2.1.	Выбор темы. Планирование.	3	1	2	-
2.2.	Исследование.	18	3	15	Контрольный срез знаний.
2.3.	Разработка компьютерной презентации, буклет.	6	2	4	Тестирование.

3.	Творческий проект				
3.1.	Разработка эскиза.	15	2	13	Просмотр продуктов деятельности
3.2.	Выполнение творческой работы.	60	3	57	Просмотр продуктов деятельности
3.3.	Публичная презентация.	3	1	2	Защита учебно- исследовательс ких проектов. Итоговая выставка.
	Итого:	108	13	95	

Содержание программы

1 год обучения

Тема 1. Вводное занятие.

Организация группы. Экскурсия по Дворцу. Просмотр видеоролика «Я учусь во Дворце...». Цели задачи, план творческого объединения на год. Содержание и форма занятий. Режим работы. Общие сведения о красках, материалах и инструментах по живописи: виды красок, палитра, кисти, доски, стираторы. Правила техники безопасности.

Тема 2. Лаборатория цвета.

История развития живописи от глубокой древности до современности. Основные понятия и термины. Виды и жанры живописи.

Цвет, как основное выразительное средство живописи. Звучание цвета в картине.

Наука о цвете - цветоведение (колористка).

Восприятие цвета как физического свойства природы. Проведение экспериментов по происхождению цвета, его восприятию человеком и определению свойств цвета. Цвет как один из признаков видимых предметов. Ахроматические и хроматические цвета. Цветовой круг: закономерности теории цвета. Основные, составные цвета. Дополнительные цвета. Одновременный и пограничный цветовой контраст. Тёплые и холодные цвета. Характеристики хроматических цветов: цветовой оттенок, насыщенность и светлота.

Акварель, как один из видов живописи водяными красками. История развития акварельной живописи. Состав акварели. Виды акварельных красок: твёрдые, мягкие, медовые, жидкие краски (гуашь).

Техника акварельной живописи твердыми красками. Специфика и возможности красок. Способы использования красок.

Живопись чистой акварелью: прозрачность, легкость, яркость красок, отсутствие белил.

Приемы работы кистью. Правила использование палитры. Особенности механического смешивания цветов: на палитре, на бумаге.

Приёмы работы акварельными красками: заливка, размывка, насыщение. Техника плавных переходов от одного цвета к другому. Способы передачи цвета плоских и объемных не сложной формы предметов.

Практическая работа.

Выполнение творческих упражнений:

1.«Цвет и его свойства» (заливка одним цветом, переход цвета от тёмного к светлому и наоборот, постепенный переход от одного цвета в другой).

2.«Цвет и звук» (по впечатлениям от услышанной музыки).

3.«Краски моего настроения» (декоративная композиция по впечатлениям от настроения).

Экскурсия «Краски осеннего леса» (наблюдение цветовых оттенков осени). Сбор гербария осенних листьев.

Работа с натуры:

- этюд «Осенние листья»;

- этюд «Овощи фрукты».

Выставка «Лаборатория цвета».

Тема 3. Натюрморты из простых бытовых предметов.

Предметный цвет. Факторы, влияющие на образование видимого цвета предметов: собственный цвет, цвет освещения. Понятие «объём».

Локальный цвет и цветовой рефлекс. Система рефлексов: схема возникновения и распределения на предметах, методы изображения рефлексов. Особенности дневного и искусственного освещения. Изменение натурального цвета предмета под воздействием освещения.

Особенности изображения белого цвета. Влияние окружающие действительности на белый цвет. Теоретические и практические достижения в передаче белого цвета художников – импрессионистов (К. Моне, Э.Дега, А Сислея, О Ренуара и т.д.). Произведения русских художников (Сурикова В.И., Сврасова А.К., Серова В.А и т.д.).

Определение цветового тона, насыщенности, светлоты и колорита в художественных произведениях художников пейзажистов конца 19 начала 20 веков. Схема тоновых отношений в предметах сложной формы. Колорит, как система цветовых сочетаний в произведениях изобразительного искусства.

Особенности монохромной живописи: техника «гризайль»;

Методы выполнения работы в акварели: однослойный многослойный. Изучение приемов работы: «по-сырому», «лессировкой».

Техника акварели по методу гуаши с использованием белил. Правила техники безопасности.

Практическая работа:

Выполнение упражнений: «Белый цвет в живописи».

Работа с натуры:

- «Натюрморт из геометрически тел» в технике «гризайль»;

- «Натюрморт из геометрических тел на цветном фоне»;

- «Натюрморт из предметов не сложной формы на нейтральном фоне »

- «Натюрморт из предметов не сложной формы на цветном фоне»;

- «Натюрморт в тёплой цветовой гамме»;

- «Натюрморт в холодной цветовой гамме»;

- «Натюрморт из предметов контрастных по цвету»;

- «Натюрморт из предметов сложной формы»;

Презентация выставки «Натюрморт. Акварельная живопись».

Тема 4.Изображение птиц и животных в живописи.

Техника живописи гуашью. Отличие художественной гуаши от декоративной. Особенности смешения гуашевых красок. Приёмы работы гуашью: «растяжка» цвета с использованием белил; смешение двух - трех основных цветов; многослойное наложение одного цвета на другой;

Понятие «фактура». Особенности структуры различных материалов, таких как атласная ткань, мех, пух, перо, и т.д. Особенности передачи фактуры в живописи. Изображение драпировок в истории живописи.

Изображение животных и птиц в живописи. История развития анималистического жанра от первобытности до современного искусства в живописи и скульптуре. Творчество художников – анималистов 20 века. Особенности передачи формы и фактуры птиц и животных живописными средствами.

Правила оформления и представления творческих работ на выставке. Правила техники безопасности.

Практическая работа:

Выполнение творческих упражнений «Приёмы работы гуашью».

Работа с натуры:

- этюд «Драпировки» (материалы различной структуры (атласная и хлопчатобумажная ткань со складками, мех, перо и т.д.);

- «Натюрморт с ветками»;

- этюды с чучелом птицы «Утка», «Глухарь»;

- этюды с чучелом животного «Козлик», «Куница»;

- «Натюрморт с чучелом птицы и гипсовой розеткой»;

- «Натюрморт из предметов различных по цвету и форме»

Выставка-конкурс творческих работ «В мире животных».

2 год обучения

Тема 1. Вводное занятие.

Организация группы. Цели задачи, план творческого объединения на год. Содержание и форма занятий. Режим работы. Сведения о красках, материалах и инструментах необходимых в учебном году: гуашь, акварель, палитра, кисти, доски, стираторы. Правила техники безопасности.

Практическая работа:

Выполнение этюда «Осенний букет»

Тема 2. Выразительные художественные средства живописи.

Точка как выразительное средство живописи. Особенности живописного направления: «пуантилизм». Творчество французского художника начала XX века Ж-П Сёра. Разбивка цвета предметов и плоскостей на многообразие цветовых точек. Изображение формы предметов и светотени посредством цветных точек.

Линия как выразительное средство живописи. Анализ живописного опыта художников начала XX века. Особенности живописного направления: «лучизм». Творчество русских художников начала XX века

М.Ф. Ларионова и Н.С. Гончаровой. Разбивка цвета предметов и плоскостей на многообразие цветовых лучей. Изображение формы предметов посредством пересечения цветных лучей.

Пятно как выразительное средство живописи. Особенности художественного направления XX века, получившее распространение в Европе – «Кубизм». Вопрос художественной формы, где форма реальных предметов трактуется, подчеркнута объемно или сводиться к простым геометрическим телам: куб, пирамида, цилиндр, шар и т.д. Творчество основоположников кубизма П. Пикассо и Ж.Брака. Разбивка предметов на плоскости для выявления объёма простыми геометрическими фигурами, достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Правила подготовки, организации и презентации творческих работ на выставке.

Практическая работа:

Выполнение упражнений:

- «Точка как выразительное средство живописи»;
- «Линия как выразительно средство живописи»;
- «Пятно как выразительное средство живописи».

-,Работа с натуры

- «Натюрморта, с использованием точки»;
- «Натюрморт с цветами»;
- «Натюрморт с использованием линии»;
- «Натюрморт с корзиной и грибами»;
- «Натюрморт с использованием пятна»;
- «Натюрморт с книгой»

-«Натюрморт из предметов сложных по форме» самостоятельный выбор выразительных средств живописи.

Презентация творческих работ. Выставка «Выразительные средства живописи».

Тема 3. Натюрморты из бытовых предметов различных по материальности.

Особенности передачи живописными средствами материальности предметов (стекло, металл, керамика, дерево).

Этапы выполнения гуашевыми красками натюрмортов, состоящих из предметов различных по материальности. Правила техники безопасности.

Практическая работа:

Работа с натуры:

- «Натюрморт из деревянных предметов»;
- «Натюрморт из керамических предметов»;
- «Натюрморт из металлических предметов»;
- «Натюрморт из стеклянных предметов»;
- «Натюрморт из предметов различных по материальности» .

Тема 4. Натюрморты из старинных бытовых предметов.

Функциональное назначение предметов быта, их эстетическое оформление. Предметы старины. Передача фактуры и материальности старинных предметов. Приемы работы гуашевыми красками. Точное цветовое решение, передача бликов, рефлексов.

Практическая работа:

Экскурсия в краеведческий музей. Зарисовки предметов, представляющих историческую и культурную ценность.

Работа с натуры:

-«Натюрморт из предметов, имеющих историческую ценность»;

-«Натюрморт из старинных предметов сложных по форме»;

Выставка «О чём вещают вещи?».

3 год обучения

Тема 1. Вводное занятие.

Организация группы. Цели задачи, план творческого объединения на год. Содержание и форма занятий. Режим работы. Сведения о красках, материалах и инструментах необходимых в учебном году: гуашь, акварельные карандаши, темпера, палитра, кисти, доски, стираторы. Встреча с художниками родного города, посещение мастерской художников. Правила работы в мастерской с материалами и инструментами. Творчество художников прошлых времен, работавших над темой натюрморта «Атрибуты искусств» (французский художник XVIII века Ж..Шарден.). Правила техники безопасности.

Практическая работа

Экскурсия «В мастерской художника».

Выполнения этюда «Атрибуты искусства»

Тема 1. Интерьер в живописи.

Жанр изобразительного искусства – «Интерьер». Особенности изображения интерьера в истории живописи. Художники XIX-XX веков, изображающих интерьер: Менцель А. Матисс А., Серов В.А., В.Ван Гог.

Колористическое видение всего натюрморта. Композиционное решение натюрморта. Передача живописными средствами дневного освещения, линейной и воздушной перспективы. Пространственный и цветовой анализ постановки, взаимосвязи пространства с предметами. Особенности изображения части интерьера и глубокого внутреннего пространства.

Практическая работа:

Работа с натуры:

- «Часть интерьера с мебелью» (с архитектурными деталями: окно, дверь, ниша), а так же с фрагментом мебели (стол, стулья, шкаф и т.д.);

- «Глубокое пространство интерьера» (коридор, рекреация или зал);

- «Натюрморт у окна».

Тема 2. Изображение гипсовых скульптурных копий.

Исторически сложившиеся особенности изображения человека. Анализ рассматриваемых живописных произведений. Пропорции лица человека. Особенности изображения человеческого лица. Передача пропорций лица и объёма с помощью цветовой моделировки. Общее колористическое видение. Пропорции человеческой головы. Передача объёма гипсовой головы,

Практическая работа:

Выполнение упражнений: «Пропорции лица человека».

Работа с натуры:

- «Маска Венеры» в технике гризайль;
- «Натюрморт с гипсовой маской «Венеры»;
- «Гипсовая голова античной скульптуры» в технике гризайль.

Тема 3. Изображение человека.

Беседа о творчестве русских художников - портретистов XX века (по выбору педагога). Особенности изображения акварельными, гуашевыми, темперными красками с натуры головы человека. Этапы изображения. Особенности достижения схожести с оригиналом. Особенности передачи живой натуры. Поиск ясных, гармоничных цветовых отношений, лепка формы цветом. Композиционно-пластическое решение, колористический строй, передача деталей (головы, торса, рук). Особенности выполнение автопортрета, передача индивидуальных черт. Изображение фигуры человека в спокойной позе. Особенности передачи основных пропорций фигуры человека, достижение сходства с натурой.

Практическая работа:

Выполнение копии с репродукций картин художников-портретистов прошлого.

Работа с натуры:

- «Голова натурщика в ракурсе»;
- «Голова натурщика с плечами»;
- «Автопортрет»;
- «Человек с атрибутами искусства»;
- «Фигура человека на фоне интерьера»;
- «Фигура человека на фоне природы».

Итоговая выставка «Человек в искусстве».

4 год обучения

Тема 1. Вводное занятие.

Организация группы. Цели задачи, план творческого объединения на год. Содержание и форма занятий. Режим работы. Сведения о красках, материалах и инструментах необходимых в учебном году. темпера, акрил, палитра, кисти, доски. Особенности работы темперными и акриловыми красками. Правила работы в мастерской с материалами и инструментами. Правила техники безопасности.

Тема 1. Реалистическое искусство.

Творчество французского художника XIX века Анри Фантена – Латура. Особенности изображения цветов русским художником А.Я. Головиным (начало XX века), армянским художником XX века М.С. Сарьяном. Организация и проведение выставки на тему «Цветы в натюрморте».

Творчество художников, работающих над темой «Завтрак» (голландские художник XVII века П.Клас, В. Калф, В.Хеда, русский художник XX века И. Грабарь и др.). Реалистическая передача предметов на тему «Завтрак», «Школьник», «Атрибуты искусства».

Практическая работа:

Выполнение этюда «Осенний город».

Работа с натуры:

- Натюрморт «Завтрак»;
- Натюрморт «Театральный» (зеркалом);
- Натюрморт «Русский этнографический» (самоваром);
- Натюрморт «Походный»;
- Натюрморт «Новогодний».

Выставка работ и викторина «Мир маленьких вещей».

Тема 3. Авангардное искусство.

Особенности живописных направлений конца XIX начала XX века. Исторически сформировавшиеся стили и направления в искусстве конца XIX начала XX века.

Особенности авангардного искусства как совокупности направлений в изобразительном искусстве 20 века.

Кубизм. Творчество Жоржа Брака и Пабло Пикассо. Плоскостное понимание мира или канон сдвинутой конструкции, прием изображения объектов с нескольких точек зрения. Фовизм, как направление авангардного искусства. Изучение творчества художников – фовистов.

Изучение творчества художников – пуристов.

Абстракционизм как одно из основных направлений авангарда. Отличие абстрактного искусства от традиционного искусства. Три направления абстрактного творчества: геометрическое, знаковое, органическое. Объект абстрактного искусства (цвет, линия и форма). Первые абстрактные произведения. Творчество Василия Кандинского (1900-х — начало 1910-х);

Абстрактные живописные системы лучизма. Творчество М.Ф. Ларионова (1912–1915 гг.) Приёмы разбивки цвета предметов и плоскостей на многообразии цветовых линий, светотень предметов с помощью линий.

Изучение творчества художников – сюрреалистов.

Правила создания компьютерных презентаций.

Практическая работа:

Выполнение творческой работы:

- Пейзаж в стиле «импрессионизм»;
- Портрет в стиле «кубизм»;

- Натюрморт в стиле «фовизм»;
- Натюрморт в стиле «фовизм»;
- Натюрморт в стиле «символизм»;
- Натюрморт в стиле «декоративизм»;
- Натюрморт в пейзажепейзаж в стиле «сюрреализма»;
- Натюрморт в стиле «гиперреализм»;
- Автопортрет в стиле «поп-арт».

Итоговая выставка творческих работ «Необыкновенная жизнь обычных вещей».

5 год обучения

Тема 1. Вводное занятие.

Цели задачи, план на год. Содержание и формы занятий. Режим работы. Мотивация к выполнению исследовательской и творческой работе. История развития масляной живописи. Общие сведения о свойствах масляных красок. Состав красок. Жирные масла: льняное, маковое, ореховое, хлопковое, маисовое, рапсовое, касторовое, пальмовое и т.д. Эфирные масла. Средства ускоряющие и замедляющие высыхание масляных красок. Разжижители масел. Материалы и инструменты. Особенности и приемы работы масляными. Преимущества и недостатки масляных красок. Правила работы в мастерской. Правила техники безопасности

Практическая работа

Выполнение упражнений на освоение приемов работы масляными красками.

Тема 2. Учебно - исследовательский проект.

Тема 2.1. Планирование.

Назначение проекта. Выбор темы, объекта исследования, определение задач. проблемы, гипотезы. Изучение исследовательских методов и приемов, особенностей пути сбора и анализа информации.

Практическая работа

Составление плана работы над проектом. Определение методов исследования.

Тема 2.2. Исследование.

Приемы и особенности сбора и обработки информации в литературе и других информационных источниках, работы с выставочными экспонатами. Освоение навыков общения с людьми. Освоение компьютерной программой Microsoft Word. Грамотное написание и оформление проекта с учётом всех требований.

Практическая работа

Сбор информации. Работа с выбранной необходимой литературой и экспонатами выставочного зала Работа с информацией в Интернете. Обработка информации. Анализ собранной информации. Определение выводов. Оформление исследовательской части проекта. Оформление приложения.

Тема 2.3. Разработка компьютерной презентации, буклета.

Особенности работы компьютерных программ PowerPoint, CorelDRAW. Правила и особенности создания компьютерной презентации. Технология создания буклета.

Практическая работа

Освоение компьютерных программ PowerPoint, CorelDRAW, Publisher. Разработка компьютерных презентаций и буклета по выбранной теме.

Тема 3. Творческий проект.

3.1. Разработка эскиза.

Замысел будущего художественного произведения. Воплощение замысла в подготовительных набросках и эскизах. Этапы работы над эскизом.

Практическая работа. Выполнение подготовительных эскизов. Защита эскизов.

Тема 3.2. Выполнение творческой работы.

Особенности подготовки подрамника, натяжки холста для выполнения творческой работы. Способы грунтовки. Материалы для грунта. Виды грунта – масляный, клеевой, желатиновый, левкас, эмульсионный, с клейстером. Палитра красок. Методы - «алла-прима» (живопись одним приёмом), многослойная живопись в несколько приёмов (подмалёвок, прописки), лессировки (прозрачные и полупрозрачные слои красок). Этапы выполнения творческой работы.

Практическая работа

Натяжка холста, грунтовка. Выполнение творческой работы по подготовительным эскизам: перенос эскиза на холст в карандаше. Работа в цвете: подмалёвок (прорисовка заднего и переднего плана), проработка деталей, завершение. Оформление работы.

Тема 3.3. Публичная презентация.

Требования к презентации проекта. Правила и особенности профессиональной подачи исследовательской и творческой работы. Правила и особенности публичной защиты.

Практическая работа

Подготовка к публичной презентации. Публичная защита проектов.

Планируемые результаты

1 год обучения

Обучающиеся 1 года обучения *должны знать:*

- историю появления и развития живописи от глубокой древности до современности;
- виды и жанры живописи;
- основные понятия и термины;
- историю развития акварельной живописи и живописи гуашью;
- технику акварельной живописи твердыми красками и жидкими красками;
- виды красок, их состав и отличительные особенности акварели и гуаши,;
- технологию работы акварельными и гуашевыми красками , приемы работы кистью и использования палитры ;
- материалы и инструменты необходимые в живописи акварельными и гуашевыми красками;
- возможности красок, способы их использования;
- основные этапы выполнения живописной работы с натуры;
- особенности восприятия цвета как физического свойства природы;
- основы цветоведения: название цветов в красочной палитре, цветовые оттенки, хроматические и ахроматические цвета, основные, составные, дополнительные цвета, теплая и холодная цветовая гамма , одновременный и пограничный цветовой контраст, цветовой оттенок, насыщенность и светлота;
- особенности передачи объема предметов: свет, тень, полутень, блик, рефлекс;
- теоретические и практические достижения в передаче белого цвета художников – импрессионистов XIX века, русских художников XIX- XX веков;
- особенности изображения белого цвета, влияние окружающие действительности на белый цвет;
- особенности монохромной живописи;
- технику акварели по методу гуаши с использованием белил;
- понятие «фактура», изображение драпировок в истории искусства;
- творчество художников – анималистов., особенности передачи фактуры предметов, птиц и животных живописными средствами;
- правила оформления и представления творческих работ на выставке;
- правила техники безопасности при работе в кабинете .

Обучающиеся 1 года обучения *должны уметь*:

- владеть основными понятиями и терминами по основам цветоведения;
- владеть основными приемами технологии работы акварельными и гуашевыми красками;
- владеть приемами живописи чистой акварелью: прозрачность, легкость, яркость красок, с отсутствием белил;
- уметь использовать рациональные приемы работы кистью с использованием палитры;
- изображать с натуры плоские и объемные предметы (объекты) не сложной формы окружающего мира;
- использовать живописные средства для передачи цветовых тоновых отношений, живописи;
- различать цветовую гармонию и цветовые оттенки, изменения цвета предметов в зависимости от особенностей освещения;
- владеть основными приемами технологии работы акварельными и гуашевыми красками в передаче фактуры предметов;
- организовывать рабочее место, пользоваться специальным оборудованием, соблюдать правила техники безопасности;
- проявлять самостоятельность во время работы, преодолевать трудности, решать поставленные задачи, ценить свой труд и труд своих товарищей;
- анализировать результаты творческой работы.

2 год обучения

Обучающиеся 2 года обучения *должны знать*:

- историю развития жанра «натюрморт», его значимость среди живописных произведений;
- основные сведения о красках, материалах и инструментах при работе гуашевыми и акварельными красками;
- основные выразительные средства и их назначение в живописи: точки, линии, пятна;
- особенности выполнения краткосрочных этюдов;
- особенности живописного направления: «пуантилизм», творчество французских художников-пуантилистов начала XX века .
- основные понятия: колорит, светотень, воздушная перспектива, декоративность цвета, фактура предметов;
- особенности живописного направления: «лучизм», творчество русских художников начала XX века;
- особенности художественного направления XX века, получившее распространение в Европе – «Кубизм», творчество основоположников кубизма;

- особенности передачи живописными средствами материальности предметов (стекло, метал, керамика, дерево);
- этапы подготовки работ к экспозиции и выставке;
- правила техники безопасности.

Обучающиеся 2 года обучения *должны уметь:*

- творчески подходить к выбору живописных приемов при выполнении поставленных живописных задач;
 - последовательно вести работу;
 - последовательно выявлять насыщенность цвета предметов, форму;
 - передавать материальность предметов;
 - выполнять короткие зарисовки и этюды;
 - реалистически подходить к изображению окружающего мира;
 - владеть всеми выразительными средствами живописи: точкой, пятном, линией;
 - владеть навыками разбивки цвета предметов и плоскостей на многообразии цветных точек, передавать форму предметов и светотени посредством цветных точек;
 - владеть навыками разбивки цвета предметов и плоскостей на многообразии цветных лучей, передавать форму предметов посредством пересечения цветных лучей;
 - владеть навыками разбивки цвета предметов на плоскости для выявления объёма простыми геометрическими фигурами, достижение ясности; локального цвета при богатстве цветных оттенков;
 - владеть приемами передачи живописными средствами материальности предметов (стекло, метал, керамика, дерево);
 - уметь анализировать живописный опыт художников прошлых веков;
 - соблюдать технику безопасности;
- правила подготовки, организации и презентации творческих работ на выставке.

3 год обучения

Обучающиеся 3 года обучения *должны знать:*

- историю мировой живописи и традиции живописи своей страны;
- особенности творчества выдающихся мастеров живописи, их произведений, особенности живописной манеры письма;
- современные тенденции в изобразительном искусстве;
- основные сведения о красках, материалах и инструментах для темперной живописи:
- творчество художников прошлых времен, работавших над темой натюрморта «Атрибуты искусств» ;
- жанр изобразительного искусства – «Интерьер», особенности изображения интерьера в истории живописи, художников XIX-XX веков;

- особенности передачи световоздушной среды, принципы линейной и воздушной перспективы, дневного и искусственного освещения;
- особенности изображения части интерьера и глубокого внутреннего пространства;
- исторически сложившиеся особенности изображения человека, творчество художников-портретистов;
 - пропорции лица человека, пропорции человеческой головы, пропорции фигуры человека;
 - этапы изображения и особенности передачи живой натуры;
- особенности передачи основных пропорций фигуры человека;
- особенности выполнения автопортрета, передачи индивидуальных черт;
- особенности профессий в области изобразительного искусства

Обучающиеся 3 года обучения *должны уметь:*

- выполнять этюды головы человека автономно, в интерьере, на природе;
- выявлять пространство постановки с четкой конструктивностью предметов;
- работать с различными живописными материалами (акварель, гуашь, темпера, акрил);
- владеть навыками изображения части интерьера и глубокого внутреннего пространства.;
- выполнять пространственный и цветовой анализ постановки, взаимосвязи пространства с предметами;
- выполнять копии и репродукций картин художников, достигать схожести с оригиналом;
- владеть навыками передачи индивидуальных портретных черт натуры;
- владеть навыками изображения человека с натуры с помощью цветовой моделировки;
- владеть навыками передачи основных пропорций фигуры человека, достижение сходства с натурой;
- самостоятельно подходить к выбору живописных приёмов;
- творчески подходить к выполнению поставленных задач, использовать свой живописный стиль работы;
- проявлять фантазию при работе живописными материалами;
- свободно владеть языком изобразительного искусства;
- воплощать творческий замысел в реальную работу.

4 год обучения

Обучающиеся 4 года обучения *должны знать:*

- стили и направления в искусстве XIX - XX веков;
- особенности живописных направлений и течений XIX-XX веков;
- творчество французских художников XIX века;
- творчество русских художников пейзажистов XIX - XX веков ;
- творчество голландских художников, работающих в жанре «натюрморт» XVII - XIX веков;

- особенности авангардного искусства как совокупности направлений в изобразительном искусстве XX века;
- особенности современного искусства XXI века;
- свойства и особенности темперных и акриловых красок, их возможности и эстетические качества;
- сведения о материалах и инструментах необходимых при работе с акриловыми и темперными красками;
- правила работы и техники безопасности. в мастерской ;
- этапы создания творческой живописной работы.
- виды и особенности организации , проведения творческих выставок

Обучающиеся 4 года обучения *должны уметь:*

- разбираться в живописных направлениях современного искусства;
- владеть умениями и навыками работы разнообразными живописными материалами и технологиями применять их в практической деятельности для создания творческой живописной работы;
- выражать свои мысли языковыми и живописными средствами;
- владеть основными навыками выражения своих эмоциональных переживаний доступными художественными средствами, раскрывать образное и живописно – пластическое решение в творческих работах;
- самостоятельно подходить к процессу воплощения замысла в законченное живописное произведение;
- творчески подходить к решению поставленных задач;
- проявлять оригинальность, самобытность в своих решениях.

5 год обучения

Обучающиеся 5 года обучения *должны знать:*

- значение живописного искусства в культуре современного мира;
- историю развития масляной живописи;
- современные направления и техники масляной живописи;
- особенности работы масляными красками;
- общие сведения о масляных красках их состав, средства ускоряющие и замедляющие высыхание масляных красок;
- материалы, оборудование и инструменты, необходимые при работе масляными красками;
- преимущества и недостатки масляных красок;
- правила работы в мастерской, технику безопасности при работе с разбавителями красок;
- процесс рождения замысла и воплощения его в реальном произведении;
- этапы работы над эскизом и правила переноса эскиза на холст;

- особенности подготовки подрамника, натяжки холста для выполнения творческой работы, способы грунтовки, материалы для грунта, виды грунта;
- методы нанесения красок на холст;
- этапы выполнения живописной работы;
- способы оформления работы;
- значение эмоционально-образного восприятия живописного произведения;
- выражать свои мысли языковыми и живописными средствами;
- стадии работы над учебно-исследовательским проектом;
- приемы и способы сбора и обработки информации в литературе и других информационных источниках;
- особенности работы с выставочными экспонатами;
- особенности работы компьютерных программ Microsoft Word , PowerPoint, CorelDRAW;
- правила создания компьютерной презентации и технологию создания буклета;
- правила и приемы публичной презентации результатов творческой и исследовательской деятельности.

.Обучающиеся 5 года обучения *должны уметь:*

- владеть навыками работы масляными красками, применять их в практической деятельности для создания творческой живописной работы;
- самостоятельно подходить к процессу воплощения замысла в законченное живописное произведение, проявлять оригинальность, самобытность в своих решениях;
- самостоятельно работать с литературой, экспонатами выставочного зала;
- владеть навыками работы в компьютерных программах Microsoft Word , PowerPoint, CorelDRAW;
- владеть методами и приемами сбора информации в информационных источниках.
- проводить обработку информации, вести анализ собранной информации;
- определять выводов по результатам исследовательской деятельности;
- оформлять исследовательский проект с учётом всех требований;
- владеть приемами публичной презентации результатов творческой и исследовательской деятельности.

Календарный учебный график

Начало учебного года	01 сентября 2019 г.
Окончание учебного года	31 мая 2020г.
Продолжительность учебного года	36 учебных недель и 6 дней
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся	Входной контроль осуществляется в период с 01 сентября по 10 сентября. Текущий контроль осуществляется с 10 сентября по 26 декабря, с 10 января по 20 мая. Промежуточная аттестация осуществляется в период с 27 по 31 декабря (за 1 полугодие), с 21 по 31 мая.

Материально-техническое обеспечение

1. Полезная площадь для работы в классе – 38 м кв. С учётом требования СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 года № 41.
2. Планшеты – 6 шт.
3. Мольберты –20 шт.
4. Столы для постановок натюрмортов – 4 шт.
5. Стулья – 20 шт.
6. Софиты –2 шт.
7. Доска магнитно-маркерная;
8. Натюрмортный фонд, содержащий предметы необходимые в постановках (муляжи, бутафория, драпировки)
9. Чучела птиц и зверей
10. Таблица со схемами перспективных построений предметов
- 11.Таблицы по цветоведению.
- 12.Таблицы со схемами перспективных построений.
- 13.Таблицы со схемами пропорций фигуры человека.
14. Компьютер и монитор
15. Принтер
16. Сканер
17. Ватман А1;
18. Акварельная бумага А2 ;
19. Картон цветной А4, А3; картон для оформления А1.

20. Цветная бумага;
21. Бумага для пастели тонированная А3-А2;
22. Акварельные краски 24 цв., в пластиковой коробке(Санкт-Петербург);
23. Гуашь 12 цв.;
24. Кисти "белка", "пони", "синтетика", круглые и плоские, номера 1,3,4,6,8,10;
25. Ручки гелевые (черные);
26. Кнопки канцелярские, зажимы, скотч;
27. Карандаши простые разной мягкости, ластик, формопласт или клячка;
28. Карандаши цветные (акварельные) ,12-24 цв.;

Оценочные материалы

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программе осуществляется согласно календарного учебного графика.

Программа предусматривает следующие формы контроля:

- *вводный контроль*: проводится перед началом работы и предназначен для выявления знаний и умений по темам (собеседование, анкетирование, выполнение самостоятельной творческой работы);

- *текущий контроль*: проводится после усвоения одной темы или блока занятий (анализ самостоятельной творческой работы, выполнение творческих тестов, проверочные работы по карточкам-заданиям, викторины, разгадывание кроссворда, срез знаний, блиц-контрольная.);

- *промежуточная аттестация обучающихся* проводится по итогам 1 полугодия (контрольный просмотр творческих работ, выставка, выставка-конкурс);

- *итоговая аттестация обучающихся* проводится в конце учебного года (итоговый просмотр творческих работ обучающихся, выставка, выставка-конкурс, защита творческих проектов).

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный анализ творческих работ.

Средства контроля: тесты, опросники, протоколы контрольных занятий, листы наблюдения, карточки-задания, кроссворды, викторины и др.

Методические материалы

При разработке программы автор-составитель опирался на: Программы по живописи. Министерство культуры Р.Ф.,1985-1988гг., Программы по изобразительному искусству (для школ, гимназий, лицеев.) Министерство образования Р.Ф. М.,2000., Программы дополнительного художественного образования детей. Министерство образования и науки РФ. 3-е издание. М.,2007.

В учебно-методическом комплекте имеется фонд компьютерных презентаций и видео-материалов по темам программы.

В образовательном процессе предполагается использование следующих методов обучения:

-словесный (беседы, рассказ с использованием презентацией презентаций);

-репродуктивный (воспроизводящий);

-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

-частично-поисковый (выполнение творческих заданий);

- эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы её решения).

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Материально-техническое обеспечение

1. Полезная площадь для работы в классе – 40 м кв. С учётом требования СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 года № 41.

2. Планшеты –10 шт.

3. Мольберты –10 шт.

4. Столы для постановок натюрмортов – 2 шт.

5. Стулья –10 шт.

6. Софиты –2 шт.

7. Доска, мел, указка, губка, тряпка

8. Натюрмортный фонд, содержащий предметы необходимые в постановках (муляжи, бутафория, драпировки)

9. Чучела птиц и зверей

10. Таблица со схемами перспективных построений предметов

11. Таблица со схемой стоящей фигуры (с опорой на одну ногу) и сидящей фигуры (вид с боку)

12.Таблицы по цветоведению.

13.Таблицы со схемами перспективных построений.

14.Таблицы с тоновыми растяжками разных цветов.

15.Таблицы со схемами пропорций фигуры человека.

16.Альбомы и плакаты живописных работ русских художников.

17. Этюды из метод фонда художественной школы.
18. Компьютер и монитор
19. Графический планшет
20. Программное обеспечение (графические программы)
21. Принтер
22. Сканер
23. Ватман А1;
24. Акварельная бумага А2 ;
25. Картон цветной А4, А3; картон для оформления А1, толщина 1,5-2 мм;
26. Цветная бумага;
27. Бумага для пастели тонированная А3-А2;
28. Акварельные краски 24 цв., в пластиковой коробке(Санкт-Петербург);
29. Гуашь 12 цв.;
- 25
30. Кисти "белка", "пони", "синтетика", круглые и плоские, номера 1,3,4,6,8,10;
31. Перья, перьевые ручки, тушь черная;
32. Ручки гелевые (черные);
33. Кнопки канцелярские, зажимы, скотч;
34. Карандаши простые разной мягкости, ластики, формопласт или клячка;
35. Карандаши цветные (акварельные) ,12-24 цв.;

Список литературы

Литература для педагога:

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М.,1989.
2. Беда Г.В. Живопись М.,1986.\
3. Беда Г.В. Живопись и её изобразительные средства. М.,1977.
4. Визер.В. Система цвета в живописи. М.,2004.
5. Дополнительное образование детей. Сборник авторских программ №2 .М.,2004.
6. Иваницкий М.Ф. Школа изобразительного искусства 1-4 выпуски. М., 1988.
7. Однопалов Н.В. Материалы, инструменты, оборудование в изобразительном искусстве. М.,1988.
8. Парамонов Х.М. Основы живописи.- М., 1994.
9. Пучко А.С., Триселёв А.В. Методика работы над натюрмортом. М., 1982.
10. Программы по живописи. Министерство культуры Р.Ф.,1985г.,1988г.
11. Программы по изобразительному искусству (для школ , гимназий, лицеев.) Министерство образования Р.Ф. М.,2000.
12. Программы дополнительного художественного образования детей. Министерство образования и науки РФ. 3-е издание. М.,2007.
13. Рисунок, Живопись. Композиция: Хрестоматия /Сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатьев, Е.В. Шорохов.- М., 1989.
14. Сборник авторских программ дополнительного образования детей.М.,2002.
15. Свиридова О.В. Изобразительное искусство: предметная неделя в школе/ сост. О.В. –Волгоград:Учитель, 2007.
16. Цвет в нашей жизни/Хрестоматия по психологии.– Курск, 1993.
17. Унковский А.А. Живопись темперой и гуашью. М., 1981.
18. Унковский А.А. Вопросы колорита. М.,1980.
19. Щаров В.С.. Академическое обучение изобразительному искусству. М., ЭКСМО, 2013
20. Яшукин А.П.,Ломов С.П. Живопись.- М., 1998

Литература для обучающихся:

1. Алехин А.Д. Когда начинается художник.-М., 1993 .
2. Альмуд Моог. Акварель. Ростов-на –Дону , «Феникс», 2007.
3. Волкова Н.Н. Цвет в живописи.М.,1984.
4. Волкова Н.Н. Композиция в живописи. М.,1977.
5. Байнов В.А. Явления воздушной перспективы. -М., 1962.
6. Каменев Е. Какого цвета радуга. М., 1987.
7. Кирцев Ю.М. Рисунок и живопись М.,1992.
8. Киплик Д.И. Техника живописи М., ЗАО «Сварог и К»,1999.

9. Мастера русской живописи. Энциклопедия. Издательство «Белый город», 2008.
10. Пауэлл Уильям Ф. Цвет и как его использовать. М., 2005.
11. Рисуем маслом 1,2,3,4 (школа живописи. Уроки мастерства.) 2.-М.: Мой Мир ГмбХ& Ко.КГ., 2005.
12. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч.5-8 кл.: Ч.2. Основы живописи. Обнинск: Титул, 1996.
13. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. М., ООО «Издательство «Эксмо», 2013.
14. Щипанов А.С. Юным любителям кисти и резца.-М., 1981.
15. Энциклопедия. Русская живопись 16-20 веков. М., «ОЛМА_ПРЕСС», 2002.
16. Энциклопедия. Натюрморт. М., «ОЛМА_ПРЕСС Образование», 2002
17. Яшукин А.П. Живопись .М.,1985.

Нормативные документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждённая распоряжением правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.
3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».