

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ В.В. КРАЙНЕВА»

Принято
на заседании Педагогического совета
ДШИ имени В.В. Крайнева
Протокол № 4 от «21» августа 2025 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств
имени В.В. Крайнева" от «21» августа 2025г. № 72/ОД

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
в области изобразительного искусства
Арт-курс для детей и взрослых «Живопись»**

Составители:
Зав. ИЗО-отделением Л.А. Полякова
Преподаватель И.А. Саевская

Москва, 2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E262D0D58E3C7C88FFB5E459D8281CB8
Владелец: Аксенова Елена Алексеевна
Действителен: с 31.03.2025 до 24.06.2026

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа по Арт-курсу для детей и взрослых «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.). Изменения в программу внесены в связи с развитием научно-технического прогресса и компьютерной графики, в связи с изменением программ в общеобразовательных школах, с изменением социально-экономической ситуации, информационной перегруженности современных детей, подростков и взрослых, желанием их внести в свою повседневную жизнь уроки творчества. Программа включает в себя одногодичный курс обучения живописи с натуры с детьми, начиная с 11-летнего возраста и подростками до 18 лет, имеющих начальные навыки рисования и желающих эти навыки расширить.

Обучение детей академической грамоте в области живописи с 11-летнего возраста является оптимальным. Расширение возрастной категории обучающихся в группе обосновано тем, что общий уровень подготовки как у детей в возрасте от 11 лет, так и у подростков, не имеющих художественной подготовки, находится на одном, невысоком, уровне.

Живопись является одним из ведущих предметов в учебном цикле ДШИ. 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 обучающиеся 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 самые минимальные способности ребёнка, способствующие развитию индивидуальных особенностей обучаемого.

Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, общей художественной подготовки обучающихся и технических особенностей школы (кол-во учебных часов, помещений, натурного фонда и т.д.). Задания могут изменяться (усложняться или становиться более простыми) в зависимости от общего уровня подготовки обучающихся или их индивидуальных способностей.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы - научить детей и подростков, желающих получить или совершенствовать свои художественные навыки, строить работу от простого к сложному, понимать структуру работы художника над живописным произведением, развивать аналитическое мышление в процессе обучения.

Задачи:

1. Обучающие:

- ✓ формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем самостоятельно создавать живописные работы;
- ✓ научить грамотно изображать с натуры и по памяти (по воображению) предметы (объекты) окружающего мира;
- ✓ дать учащимся основные знания техник и материалов, используемых в изобразительном искусстве.

2. Развивающие:

- ✓ развитие у обучающихся зрительных восприятий, целостного видения натуры;
- ✓ выработка глазомера и двигательных навыков руки;
- ✓ развитие у учащихся познавательного интереса в области изобразительного искусства.

3. Воспитательные:

- ✓ воспитание обучающихся в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;
- ✓ формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- ✓ формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности.

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.

Важно научить разбираться в искусстве живописи, научить различать и использовать различные живописные техники: акварель, гуашь, темпера, пастель и др.

Учащиеся изучают грамоту изображения предметов и предметного пространства цветом и цветовыми сочетаниями. Занятия по живописи способствуют развитию кругозора и художественного вкуса.

III. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Арт-курс для детей и взрослых «Живопись»

Срок реализации Арт-курса для детей и взрослых «Живопись» - 1 год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию **Арт-курс для детей и взрослых «Живопись»:**

	1 полугодие	2 полугодие	Годовая нагрузка
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	16	17	33
Количество часов на аудиторные занятия в неделю	3	3	3
Общее количество часов на аудиторные занятия в год	48	51	99

Форма проведения учебных аудиторных занятий *групповая*.

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа, 1 учебный час - 40 минут.

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Арт-курс для детей и взрослых «Живопись»

Цели и задачи	Основные понятия и термины в обучении живописи с натуры
Научиться понимать особенности живописи как вида изобразительного искусства, отличать её от других видов, познакомиться с несколькими живописными техниками.	Разница между “писать” и “рисовать”. Гуашь (силуэтно-плоскостное письмо, пастозно-мазковое). Пастель (сухая и жирная).
Научиться видеть цвет изображаемого предмета во взаимной связи с цветами и оттенками, окружающей среды и других предметов.	Цветовое единство живописного пространства, рефлексы.
Получить начальные сведения о тоне и о тональных соотношениях, как способе передачи формы и пространства в живописи.	Светотень, тональные соотношения, тональная живопись “гризайль”.
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.
Понять зависимость изображения предметов в натюрморте от характера освещения.	Тёплая и холодная гаммы. Сближенные и контрастные цвета.

V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЖИВОПИСИ (примерные задания)

№	Тема урока	Кол-во занятий	Кол-во часов
1	Теория живописи, основы цветоведения. Понятие «живопись». Живопись, как вид искусства. Жанры живописи. Природа цвета. Цветовой спектр. Хроматические и ахроматические цвета. Знакомство с оборудованием живописной мастерской (аудиторий), художественными материалами и инструментами (краски акварельные и гуашевые, бумага, кисти, палитра).	1	0,5

2	Натюрморт с использованием трех основных цветов (красный, желтый, синий). Техника живописи гуашью. Палитра художника и ее изобразительные возможности. Обучение механическому способу смешения цветов. Формирование навыков работы гуашевыми красками, умения достигать многообразия цветовых оттенков и их гармоничных сочетаний. В процессе работы помимо трех основных цветов применять ахроматические цвета. Гуашь.	1	2,5
3	Тёплые цвета. Несложные натюрморт из 2-3 предметов одного оттенка (желтый натюрморт и др.) Гуашь. Формат бумаги А-4.	1	3
4	Холодные цвета. Несложные натюрморт из 2-3 предметов одного оттенка (синий натюрморт и др.) Гуашь. Формат бумаги А-4.	1	3
5	Гризайль в технике гуашь. Натюрморт из 2-3 предметов с гипсовым геометрическим телом на нейтральном фоне. Работа с формой предмета с помощью “светотени”. Введение понятия “тона”, лепка формы тоном. Гуашь. Формат бумаги А-4.	1	3
6	Постановки из 2-3 предметов на рефлексы. а) серый предмет на чёрном фоне, к которому добавляются фрукты и овощи разного цвета (гуашь); б) “белый” натюрморт. Гуашь. Формат бумаги А-3.	2	6
7	Закрепление темы «цвет и рефлекс». Этюды овощей и фруктов в различном освещении. Гуашь. Формат бумаги А-3.	1	3
8	Постановка из осенних листьев на фоне холодных по цвету драпировок. Освещение рассеянное. Живопись с натуры плоских предметов. Решение композиционных и колористических задач. Понятие гармонии в живописи. Гармония на основе контраста. Цветовой контраст. Развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки. Формирование навыков работы акварельными красками. Прием вливания цвета в цвет. Акварель. Формат бумаги А-3.	3	9

9	Знакомство с техникой пастозной живописи. Этюд «Букет цветов» Использование мастихина для создания фактуры в натюрморте, (бумага А-3, мастихин, гуашь) Гуашь. Формат бумаги А-3.	2	6
10	Силуэтно-плоскостное письмо (постановка на локальные пятна света и тени) понятие цельность в натюрморте. Понятие «силуэт». Силуэтное решение света и тени цветных предметов на цветном фоне. Гуашь. Формат бумаги А-3.	2	6
11	Изучение формы свисающих складок драпировки. Этюд однотонной свисающей драпировки со складками. Метод трехцветной гризайли. Совершенствование методов лепки формы цветом. Светотеневая моделировка формы. Акварель (гуашь). Формат бумаги А-3.	2	6
	I полугодие	16	48
12	«Новогодний натюрморт» из 4-6 предметов тематической направленности (ель, гирлянды, елочные украшения, игрушки, подарочные коробки). Освещение верхнее сбоку направленное. Образное решение тематической постановки. Плановое построение пространства. Сохранение целостности колористического строя картины при работе над мелкими предметами, деталями. Акварель. По желанию, с последующей доработкой пастелью. Формат бумаги А-3.	4	12
13	Этюд птицы (модели) с черно-белым опереньем на фоне холодных по цвету драпировок без складок. Освещение рассеянное. Значение рисунка в живописи, как основы любого изображения. Характерный силуэт, пропорции, основные анатомические особенности строения птицы. Применение светлотного контраста. Формирование навыков работы акварельными красками приемом лессировки. Акварель. Формат бумаги А-3.	3	9

14	Знакомство с техникой пастели. Натюрморт в технике пастель. Натюрморт с чуелом птицы, цветами, фруктами, овощами. Пастель, тонированная бумага. Формат бумаги А-3.	3	9
15	Букет выполненный в технике раздельного мазка. Весенний натюрморт. Гуашь. Формат бумаги А-3.	3	9
16	Закрепление знаний и умений, приобретенных в течение года. Творческое задание - итоговый натюрморт из 3-4 предметов на передачу формы предметов, пространства, цветовой гаммы натюрморта. Материал - на выбор учащегося Формат бумаги А-3.	4	12
	II полугодие	17	51
	Итог:	33	99

Задания по живописи подбираются преподавателем в методической последовательности в зависимости от уровня подготовки группы, в количестве 33 учебных недель по 3 учебных (академических) часа в неделю.

Учащиеся должны уметь в конце года:

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

Основу приобретения живописного мастерства составляет практическая деятельность обучающихся. Она строится на принципе единства теории и практики. В практических упражнениях особое внимание уделяется изучению методов передачи пространства и формы средствами живописи (лепка формы цветом). Практические задания сменяются по нарастающей степени сложности поставленных учебных и творческих задач.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Обучение предмету живописи на Арт-курсе для детей и взрослых «Живопись» - это комплексная система последовательно усложняющихся длительных и краткосрочных учебных заданий. На занятиях обучающиеся приобретают навыки последовательной работы над живописными работами, а также осваивают технические приемы живописи, познают ее выразительные возможности посредством знакомства с работой различными материалами: акварель, гуашь, пастель и т.д.

Данная программа предусматривает классическую методику обучения живописи. Особое внимание уделяется качеству решения поставленной учебной задачи, а также качественному усвоению учащимися полученных знаний и навыков, с обязательным закреплением их на последующих занятиях.

Форма занятий

Основной формой занятий является урок смешанного типа, который проводится 1 раз в неделю по 3 академических часа. Урок включает в себя теоретическую часть - беседу

о введении в тему с показом наглядных пособий, таблиц, репродукций, техник и приемов поэтапного ведения работы, - и практическую часть - самостоятельную работу учащихся. Теоретическая часть составляет не более 1/4 части урока (10 мин.). Основную часть времени урока отводится на самостоятельную работу учащихся. В процессе работы над заданием, преподаватель, наблюдая за работой учащихся, акцентирует внимание на общих ошибках, встречающихся в процессе работы нескольких учащихся, а также дает советы по ведению работы над заданием в индивидуальном порядке. В конце урока проводится просмотр выполненных работ (или этапа ведения работы). Важно активное включение учащихся в совместное обсуждение работ, умение дать грамотную оценку своей работы и работы других учащихся.

Приемы и методы обучения:

- наглядный показ приемов рисования преподавателем;
- групповое обсуждение учебных заданий;
- проверка знаний, умений и навыков, приобретаемых учащимися итоговыми заданиями за год;
- краткий лекционный материал педагога перед каждым учебным заданием.

Лекции по живописи служат теоретической подготовкой к практическим занятиям. В вводной лекции раскрываются основные закономерности восприятия цвета, его свойств и построения живописного изображения, сообщаются сведения из области живописи водными красками (гуашью и акварелью) и методики работы над учебными заданиями. Материал лекции конкретизируется и углубляется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания и в процессе выполнения практических работ.

Лекции и дополнительные объяснения сопровождаются демонстрацией методических наглядных пособий, лучших учебных работ из методического фонда школы, а также репродукций с произведений мастеров живописи. Изучение опыта мастеров живописи целесообразно проводить в музеях, закрепляя теорию практическими заданиями по копированию с репродукций.

При проведении занятий учтены специфические требования к выбору оборудования и материалов для работы учащихся.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

- Программа.
- Учебные и методические пособия, книги, альбомы.
- Специально оборудованные аудитории с достаточным дневным и искусственным освещением, оборудованные стенными шкавами, стеллажами, полками.
- Специальная мебель, в т.ч.:
 - а) мольберты разных типов,
 - б) подставки для натюрмортов.
- Натюрмортный фонд для живописи:
 - а) предметы быта простых и сложных форм различного тона, фактуры, изготовленные из разных материалов,
 - б) драпировки различного тона, плотности и фактуры, локальные и с простым орнаментом.
 - в) муляжи фруктов, овощей, искусственные цветы.
- Материалы и инструменты для практической работы обучающихся: (бумага, графитные карандаши, ластик, кнопки канцелярские, различные кисти, акварель, гуашь, пастель).

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-технические условия реализации программы Арт-курс для детей и взрослых «Живопись» обеспечивают возможность достижения обучающимися необходимых результатов, позволяет обеспечивать качественное ведение учебного процесса.

Материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам и требованиям охраны труда и здоровья. ОУ соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Для реализации программы Арт-курс для детей и взрослых «Живопись» имеются в наличии учебные аудитории, оснащены учебной мебелью (столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.

Оборудование соответствует требованиям и позволяет реализовывать заявленную программу.

Отделение изобразительного искусства в полном объеме для ведения учебного предмета по программе Арт-курса для детей и взрослых «Живопись» укомплектовано натюрмортным и методическим фондом. Для постановок тематических заданий используется натюрмортный фонд (керамика, муляжи, предметы быта...). Образовательный процесс в полном объеме дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. Все материалы систематизированы.

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Акварель. Основные техники и приемы.* — М.: Мир книги, 2005.
2. *Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты.* -М, 1989.
3. *Волков Н.Н, Цвет в живописи.* -М., 1986.
4. *Детская школа искусств. Справочное пособие.* -М, 1999.
5. *Крымов Н.П. Художник и педагог.* - М., 1972.
6. *Неменский Б.М, Мудрость красоты. О проблеме эстетического воспитания. Книга для учителя 2-е изд. перераб. и доп.* - М, 1987.
7. *Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия / сост. Ростовцев Н.Н., Игнатьев С.Е., Шорохов Е. В.* -М., 1989. *Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. Учебник для пед. вузов.* — М., 1980.
8. *Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Акварель, 5-е изд. перераб.* -М., 2006.
9. *Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита.* - М, 1980
10. *Шорохов Е.В. Основы композиции. Учебное пособие.* —М., 1979.
11. *Е.М. Кугач «Живопись» учебное пособие РГХПУ имени С.Г. Строганова, М. 2024.*