

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА СЕРОВА**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

Срок реализации программы: 4 года

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Тверь
2026

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая программа по предмету «Живопись» имеет **художественную направленность** и ориентирована на развитие творческих способностей детей, формирование основ изобразительной грамоты, эстетического вкуса и интереса к искусству живописи. Программа предназначена для реализации в детских художественных школах и школах искусств.

Актуальность программы. В современном мире, насыщенном визуальной информацией, возрастает потребность в развитии у подрастающего поколения способности понимать, анализировать и создавать художественные образы. Живопись как один из фундаментальных видов изобразительного искусства развивает не только специальные навыки (чувство цвета, композиции), но и формирует метапредметные компетенции: наблюдательность, пространственное мышление, умение планировать деятельность и оценивать её результаты. Программа отвечает запросам родителей и детей на получение качественного дополнительного художественного образования, способствующего гармоничному развитию личности.

Новизна и отличительные особенности

Новизна программы заключается в углублённом изучении **цветоведения** как основы живописной грамоты и акценте на **тематическом натюрморте** как средстве освоения художественного языка. В отличие от традиционных программ, большое внимание уделяется не только академическим постановкам, но и развитию колористического видения через систему специальных упражнений, работу с цветовыми гармониями и декоративную стилизацию.

Цель программы

Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков в области живописи, позволяющих создавать грамотные, выразительные работы с использованием различных техник (акварель, гуашь), а также развитие творческого потенциала и эстетического восприятия.

Задачи программы

Обучающие:

- Познакомить с основами цветоведения (цветовой круг, основные и составные цвета, тёплые и холодные, насыщенность, светлота, цветовые гармонии).
- Обучить работе в различных живописных техниках (акварель: лессировка, по-сырому, алла прима; гуашь: кроющее письмо, работа мазком).
- Сформировать навыки последовательного ведения работы над натюрмортом (от эскиза до завершения).
- Научить передавать объём, пространство, материальность предметов средствами цвета и тона.
- Развить умение составлять тематические натюрморты, раскрывая образ через подбор предметов и цветовое решение.

Развивающие:

- Развивать колористическое видение, чувство цвета и гармонии.
- Развивать наблюдательность, зрительную память, образное мышление.
- Развивать мелкую моторику, глазомер, координацию руки.
- Формировать умение анализировать натуру и собственную работу, планировать деятельность.

Воспитательные:

- Воспитывать эстетический вкус, интерес к классическому и современному искусству.
- Прививать аккуратность, терпение, усидчивость, ответственность за результат.
- Формировать уважение к культурному наследию через знакомство с произведениями мастеров и народными промыслами.
- Создавать условия для творческой самореализации и самовыражения.

Возраст обучающихся

Программа рассчитана на детей в возрасте **10–18 лет**. В зависимости от возраста выделяются четыре уровня обучения:

- 1-й год: 10–11 лет
- 2-й год: 12–13 лет
- 3-й год: 14–15 лет
- 4-й год: 16–18 лет

Сроки реализации и объём учебного времени

Программа реализуется в течение **4 лет**. Общий объём учебных часов – **264 часа** (по 66 часов в год). Занятия проводятся **1 раз в неделю по 2 академических часа** (продолжительность часа – 45 минут). Наполняемость групп – 10–15 человек.

Формы и режим занятий

Основная форма организации учебного процесса – **групповое занятие**. В структуре занятия сочетаются теоретическая часть (объяснение нового материала, демонстрация наглядных пособий, анализ произведений), практическая работа учащихся под руководством преподавателя и итоговый анализ работ.

Используются следующие методы обучения:

- **Словесные:** беседа, объяснение, анализ, обсуждение.
- **Наглядные:** демонстрация педагогических рисунков, репродукций, таблиц по цветоведению, показ поэтапного ведения работы, использование методического фонда.
- **Практические:** упражнения, этюды, длительные постановки, работа с натуры.
- **Игровые:** дидактические и сюжетно-ролевые игры для младших возрастов, элементы экспериментирования.
- **Исследовательские:** проблемные ситуации, самостоятельный поиск цветовых решений.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

По окончании обучения учащиеся должны:

Знать:

- основы цветоведения (цветовой круг, цветовые гармонии, свойства цвета);
- свойства и особенности живописных материалов (акварель, гуашь);
- последовательность ведения живописной работы;
- жанры изобразительного искусства, основные понятия (натюрморт, колорит, рефлекс, тон, насыщенность);
- произведения выдающихся мастеров живописи.

Уметь:

- работать в различных техниках акварели и гуаши;
- грамотно компоновать изображение на листе;

- передавать цветовые и тональные отношения, объём и пространство;
- выполнять тематические натюрморты, раскрывая образ;
- анализировать собственную работу и работы товарищей.

Владеть:

- навыками последовательной работы над длительной постановкой;
- приёмами смешения красок для получения сложных оттенков;
- основами декоративной стилизации.

Формы контроля:

- **Текущий контроль:** наблюдение за работой на занятии, анализ выполненных заданий.
- **Промежуточная аттестация:** просмотры работ по окончании каждого полугодия.
- **Итоговая аттестация:** итоговый просмотр (экзамен) в конце каждого учебного года и по окончании программы.

Критерии оценки: композиционное решение, цветовое и тональное решение, техника исполнения, передача объёма и пространства, завершённость, творческий подход.

Формы подведения итогов реализации программы

Итоговая аттестация проводится в форме **просмотра итоговых работ** (экзаменационного натюрморта) с участием преподавательского состава. Лучшие работы пополняют методический фонд школы и участвуют в выставках различного уровня. Учащиеся, успешно освоившие программу, получают свидетельство (или справку) об обучении.

Методическое обеспечение программы

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом, включающим:

- тематическое планирование с подробным описанием содержания занятий;
- наглядные пособия (таблицы по цветоведению, поэтапному ведению работы, репродукции);
- методический фонд лучших ученических работ;
- разработки упражнений и заданий;
- материально-техническую базу (оборудованный кабинет, натурный фонд, художественные материалы).

1-й год обучения (10–11 лет)

№	Тема занятия	Кол- во часо в	Техника	Подробное описание содержания + Домашнее задание
1	Введение. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Свойства акварели и гуаши.	2	Акварель, гуашь	Знакомство с видами красок, кистей, бумаги. Правила смешивания, ухода за инструментами. Проба материалов: мазки, линии, заливки. Домашнее задание: Принести альбом для записей и зарисовок. Выполнить 3 небольших квадрата (3×3 см) с разными видами мазков (пятно, линия, точка) гуашью или акварелью на плотной бумаге.
2	Цветовой круг. Основные и составные цвета.	2	Гуашь	Изучение спектрального круга. Выполнение упражнения: рисование круга, деление на 12 частей, заполнение основными цветами и получение составных путём смешивания. Домашнее задание: Дома дорисовать цветовой круг (если не закончили в классе) или повторить упражнение в уменьшенном формате (диаметр 10 см). Запомнить три основных цвета.
3	Тёплые и холодные цвета. Упражнение «Коврик».	2	Гуашь	Деление цветов на тёплые (жёлто-красная гамма) и холодные (сине-зелёная). Выполнение полосатого орнамента с чередованием тёплых и холодных полос, плавные переходы. Домашнее задание: Найти дома 3 предмета тёплого цвета и 3 предмета холодного цвета, зарисовать их в альбоме (маленькие пятна) и подписать температуру цвета.
4	Ахроматическая растяжка.	2	Гуашь	Получение ахроматической шкалы от белого к чёрному (добавление белил или чёрной краски). Упражнение «Плавный переход»: прямоугольник, разделённый на полосы, с постепенным

				изменением тона. Домашнее задание: Выполнить растяжку от белого к чёрному в полосках шириной 1 см (всего 8–10 полос). Подписать, где белила, где чёрная краска.
5	Монохромная живопись (гризайль). Упражнение «Шар».	4	Акварель (чёрная)	Изучение светотени на шаре. Выполнение тонального рисунка одной краской (чёрной или сепией) с передачей блика, света, полутени, тени, рефлекса. Отработка лессировок. Домашнее задание: Нарисовать простой предмет (яблоко, грушу или клубень картофеля) в технике гризайль, передавая объём с помощью тона (чёрная акварель или карандаш с растушёвкой).
6	Знакомство с акварелью: упражнения на заливку «Небо», «Море».	2	Акварель	Освоение техники «заливка» по сырой и сухой бумаге. Выполнение двух упражнений: плавный переход от синего к белому (небо) и от синего к зелёному (море) с созданием ровного градиента. Домашнее задание: Выполнить заливку «Закат» – переход от жёлтого к красному, затем к фиолетовому (формат А5, по сырой бумаге).
7	Понятие «локальный цвет». Рисование отдельных предметов (овощи, фрукты) пятном.	4	Гуашь	Анализ предметов: определение их основного цвета без учёта светотени. Выполнение силуэтных изображений (огурец, помидор, лимон) с передачей характерной формы и локального цвета. Домашнее задание: Выполнить 3 небольших этюда любых фруктов или овощей гуашью (силуэт, без светотени), точно подбирая локальный цвет.
8	Рисование отдельных предметов с передачей объёма (яблоко, груша).	4	Акварель	Передача объёма предметов с помощью светотени и лессировок. Сначала прокладка локального цвета, затем высветление бликов (оставляем бумагу), затем пропись теней

				прозрачными слоями. Домашнее задание: Дома написать акварелью один круглый предмет (апельсин, мандарин, луковицу) с объёмом, используя лессировки.
9	Понятие «рефлекс». Простой натюрморт из 2 предметов (контрастные цвета).	4	Гуашь	Натюрморт: красный помидор и зелёный огурец. Задача: передать взаимное влияние цветов (рефлексы: в тени помидора – зеленоватый оттенок, в тени огурца – красноватый). Домашнее задание: Выполнить этюд двух контрастных по цвету предметов (например, жёлтый банан и фиолетовый баклажан) гуашью, выделить рефлексы на теневых сторонах.
10	Натюрморт из 2 предметов (сближенные цвета).	4	Акварель	Натюрморт из предметов близких по цвету (жёлтое яблоко и жёлтая груша). Задача: найти нюансные различия, передать разницу в цветовой температуре и тоне. Домашнее задание: Написать акварелью натюрморт из двух предметов одного цвета (например, два красных перца, два зелёных яблока), стараясь различить оттенки.
11	Итоговый просмотр за I полугодие.	2	–	Анализ выполненных работ, обсуждение ошибок и достижений. Домашнее задание: Повторить цветовой круг, тёплые и холодные цвета. Принести папку со всеми работами за полугодие для выставки.
12	Понятие «цветовая гамма». Тёплая гамма. Натюрморт из 2 предметов.	4	Гуашь	Натюрморт в тёплой гамме (жёлтая драпировка, красный перец, оранжевый апельсин). Задача: выдержать общий колорит, избегая холодных оттенков. Домашнее задание: Выполнить этюд любого предмета или натюрморта в тёплой гамме (можно из домашней кухни) гуашью. Размер А6–А5.

13	Холодная гамма. Натюрморт из 2 предметов.	4	Акварель	Натюрморт в холодной гамме (синяя драпировка, голубая чашка, зелёное яблоко). Передача цветовой атмосферы, использование холодных оттенков даже в тенях. Домашнее задание: Написать акварелью небольшой натюрморт в холодных тонах (например, синий чайник + голубая кружка).
14	Понятие «нюанс» и «контраст». Упражнение «Бабочка».	4	Гуашь	Симметричная композиция: на одной половине – нюансные сочетания (близкие цвета), на другой – контрастные (дополнительные). Отработка плавных и резких переходов. Домашнее задание: Нарисовать квадрат 10×10 см, разделить на две части – в одной выполнить нюансную заливку (от синего к голубому), в другой – контрастную (от красного к зелёному).
15	Контраст дополнительных цветов (красный-зелёный, синий-оранжевый). Натюрморт.	4	Акварель	Натюрморт с предметами дополнительных цветов (красная кружка на зелёной драпировке). Задача: усилить звучание цвета через контраст, найти гармоничное равновесие. Домашнее задание: Выполнить этюд двух предметов дополнительных цветов (например, оранжевый апельсин на синей тарелке).
16	Натюрморт из 3 предметов с драпировкой (нейтральный фон).	4	Гуашь	Постановка из трёх предметов простой формы на фоне серой или бежевой драпировки. Задача: передать пространство, плановость, светотень. Домашнее задание: Сделать дома зарисовку любого группового натюрморта из 3 предметов карандашом, продумать расположение на листе.
17	Натюрморт из 3 предметов с драпировкой (цветная драпировка).	4	Акварель	Усложнённый натюрморт с цветной драпировкой, которая даёт рефлексы на предметах. Отработка многослойной акварели. Домашнее задание: Дописать работу в классе, если не завершили. Дома – тональный набросок любого предмета с падающей тенью (карандаш).

18	Стилизация. Упражнение «Цветы» (декоративное решение).	4	Гуашь	На основе натуральных зарисовок цветов выполнить декоративную композицию с упрощением формы и локальным цветом. Акцент на ритм и цветовую гармонию. Домашнее задание: Выполнить декоративную зарисовку одного цветка (ромашка, тюльпан) в круге или квадрате, используя 3–4 цвета.
19	Повторение. Свободное копирование натюрморта (по выбору учащихся).	4	(по выбору)	Закрепление навыков: учащиеся выбирают одну из пройденных тем и выполняют работу самостоятельно с минимальной помощью преподавателя. Домашнее задание: Закончить копирование или самостоятельную работу дома. Подготовить лучшие работы к итоговому просмотру.
20	Итоговый просмотр за год. Выставка работ.	2	–	Анализ лучших работ, выставка, обсуждение результатов года. Домашнее задание: Летом вести альбом для набросков: зарисовывать цветы, овощи, пейзажи цветными карандашами или акварелью.

2-й год обучения (12–13 лет)

№	Тема занятия	Кол-во часов	Техника	Подробное описание содержания + Домашнее задание
1	Повторение цветового круга. Цветовые гармонии (родственные, родственно-контрастные).	2	Акварель / гуашь	Разбор типов гармоний: монохромная, родственная (соседние цвета), родственно-контрастная (через один), контрастная (дополнительные). Анализ примеров. Домашнее задание: Нарисовать цветовой круг (диаметр 12 см) и подписать виды гармоний

				стрелками. Привести 2 примера картин с разными гармониями (названия и авторы).
2	Упражнение на насыщенность цвета.	2	Акварель / гуашь	Построение шкалы насыщенности: взять яркий цвет и постепенно разбавлять водой (акварель) или добавлять белила/серый (гуашь). Сравнение эффектов. Домашнее задание: Выполнить шкалу насыщенности для красного и синего цветов (по 6–8 ступеней от яркого к бледному).
3	Упражнение на насыщенность цвета (продолжение).	2	Акварель / гуашь	То же, что и в занятии 2 (в программе дублирование, но можно добавить работу с разными цветами). Домашнее задание: Смешать 3 сложных оттенка (серо-голубой, бледно-сиреневый, оливковый) и записать рецепт (пропорции красок).
4	Натюрморт из 3 предметов с гипсовым геометрическим телом (куб, шар).	6	Гуашь	Постановка: гипсовый куб или шар в окружении бытовых предметов. Задача: точная передача формы гипса (светотень, полутона) и взаимодействие с цветным окружением. Домашнее задание: Зарисовать гипсовый куб или шар карандашом с тональной растяжкой (формат А5).
5	Натюрморт с гипсовым телом и драпировкой (акварель, лессировка).	6	Акварель	Та же постановка в акварели. Акцент на прозрачность, постепенное наращивание тона лессировками, сохранение белизны бумаги для бликов на гипсе. Домашнее задание: Дописать акварельную работу дома (если не закончили). Сделать 2–3 наброска предметов с рефлексами цветными карандашами.
6	Тематический натюрморт «Кухонная утварь» (металл, керамика).	6	Гуашь	Предметы из разных материалов: металлический чайник, керамическая миска, деревянная ложка. Передача фактуры (блеск металла, матовость керамики) с помощью цвета и рефлексов. Домашнее задание: Нарисовать гуашью один металлический предмет (ложку, кружку) с бликами и рефлексами от окружающей среды.
7	Тематический натюрморт	6	Акварель	Стеклянные предметы (бутылка, стакан, ваза) на фоне

	«Стекло» (передача прозрачности, бликов).			драпировки. Передача прозрачности, искажений, бликов. Использование резерважа или сохранения белой бумаги. Домашнее задание: Выполнить этюд стеклянного стакана с водой акварелью (формат А5). Передать блики и фон через стекло.
8	Итоговый просмотр.	2	–	Анализ работ первого полугодия. Домашнее задание: Повторить понятия «насыщенность», «светлота», «контраст». Принести работы для методического фонда.
9	Декоративный натюрморт. Стилизация формы и цвета.	6	Гуашь	На основе реального натюрморта выполнить декоративную интерпретацию: упростить формы, сделать цвет более локальным, добавить контур, ритм пятен. Домашнее задание: Придумать декоративный узор для тарелки или чашки (гуашь, формат А6) с использованием 2–3 цветов.
10	Декоративный натюрморт с использованием ограниченной палитры (2–3 цвета).	6	Акварель	Выбрать 2–3 цвета (например, синий, охра, белый) и выполнить декоративный натюрморт, используя только их смеси. Задача: добиться разнообразия оттенков при ограниченных средствах. Домашнее задание: Выполнить акварельную зарисовку любого предмета, используя только синюю, жёлтую и красную краски (без чёрной и белой).
11	Контрастная цветовая гамма. Натюрморт с ярким освещением.	6	Гуашь	Постановка при боковом или верхнем освещении, создающем резкие тени. Усилить контраст света и тени, использовать дополнительные цвета. Домашнее задание: Зарисовать дома предмет при ярком настольном свете (лампа), передав контраст тёплого света и холодной тени.
12	Нюансная цветовая гамма. Натюрморт в пастельных тонах.	6	Акварель	Постановка из предметов неярких, приглушённых цветов (сухоцветы, старая посуда). Передача тонких цветовых переходов, мягкости.

				Домашнее задание: Выполнить этюд небольшого натюрморта в пастельных тонах (можно из книг, ткани) акварелью.
13	Упражнения на смешение сложных цветов.	4	Акварель	Практикум: получение сложных оттенков (серо-голубой, серо-зелёный, оливковый, терракотовый) путём смешения основных и дополнительных цветов с добавлением чёрного/белого. Домашнее задание: Получить и записать рецепты 5 сложных оттенков (например, болотный, баклажанный, пыльно-розовый).
14	Натюрморт с гипсовой розеткой или орнаментом.	6	Гуашь	Более сложная гипсовая форма (розетка, капитель). Передать объём и детали рельефа с помощью светотени и цветовых отношений. Домашнее задание: Зарисовать гипсовую розетку карандашом с тональной моделировкой (формат А5).
15	Итоговый просмотр.	2	—	Анализ работ второго полугодия, итогов года. Домашнее задание: Подготовить портфолио лучших работ за год. Летом – пленэрные зарисовки цветов и травы акварелью

3-й год обучения (14–15 лет)

№	Тема занятия	К о л - в о ч а	Техника	Подробное описание содержания + Домашнее задание
---	--------------	--------------------------------------	---------	---

		с о в		
1	Понятие «колорит». Тёплый и холодный колорит. Сравнительный анализ.	2	теория	Анализ репродукций картин с различным колоритом. Разбор понятий «колорит», «цветовая гамма», «тональность». Домашнее задание: Найти 2 репродукции (тёплого и холодного колорита) и письменно проанализировать цветовое решение (какие цвета преобладают, как влияют на настроение).
2	Упражнения на смешение сложных цветов (серо-голубой, серо-зелёный, охра).	2	Гуашь	Выполнение цветовых растяжек и получение сложных оттенков путём смешения нескольких красок (синий + охра + белила). Отработка навыка «чувствовать» цвет. Домашнее задание: Смешать 4 оттенка серо-зелёного цвета (с разным количеством охры, синего, белил) и наклеить образцы в альбом с подписями.
3	Натюрморт с гипсовой розеткой или орнаментом.	8	Гуашь	Длительная постановка (6–8 часов). Гипсовый орнамент в окружении драпировок и бытовых предметов. Точная передача формы гипса, рефлексов, материальности. Домашнее задание: Сделать 2 форэскиза (цветовых) к следующей акварельной работе – поиск колорита.
4	Натюрморт с гипсом и драпировкой (сложная цветовая гамма).	8	Акварель	Та же постановка в акварели. Использование многослойной лессировки для достижения глубины и сложности цвета. Домашнее задание: Дописать акварельную работу. Выполнить этюд одного предмета в технике по-сырому (формат А5).
5	Контрастный натюрморт с искусственным освещением.	6	Гуашь	Постановка при лампе, дающей резкие тени и тёплый свет. Передать цветовой контраст между освещёнными и теневыми участками, сохранить целостность. Домашнее задание: Зарисовать дома предмет при контрастном освещении (например, настольная лампа) гуашью, подчеркнуть разницу света и тени.
6	Натюрморт при боковом освещении (эффект светотени).	4	Акварель	Короткий этюд (2–3 часа) с ярко выраженной светотенью. Акцент на быструю передачу контраста и настроения. Домашнее задание: Выполнить быстрый этюд (30–40 мин) любого предмета с боковым светом акварелью «по-сырому».

7	Итоговый просмотр.	2	–	Анализ работ. Домашнее задание: Повторить виды цветовых контрастов. Приготовить вопросы по теории колорита.
8	Ахроматическая живопись (гризайль). Натюрморт из 4 предметов.	6	Акварель	Длительный этюд в технике гризайль (чёрная акварель или сепия). Тональный разбор сложной формы, передача фактур без цвета. Домашнее задание: Выполнить тональный рисунок сложного натюрморта (4 предмета) карандашом с полной шкалой тона.
9	Хроматическая живопись с ограниченной палитрой (умбра, охра, белила).	6	Гуашь	Натюрморт, выполненный только тремя красками (умбра жжёная, охра, белила). Получить все цветовые отношения с помощью ограниченных средств. Домашнее задание: Сделать этюд гуашью, используя только умбру, охру и белила (можно добавить немного чёрного).
10	Декоративный натюрморт с использованием локальных цветов (по мотивам народных промыслов).	6	Гуашь	Изучение цветовой гаммы народных промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово). Выполнение декоративного натюрморта в стилистике выбранного промысла. Домашнее задание: Найти изображение изделия народного промысла, выполнить копию фрагмента (орнамент, цветочный мотив) гуашью.
11	Композиция на взаимодействие цветов «Квадрат» (по мотивам Иттена).	4	Акварель	Упражнение: квадрат, разделённый на 4 части, в каждой – контрастная пара цветов, уравновешенная по площади. Изучение оптического смешения и баланса. Домашнее задание: Нарисовать квадрат 12×12 см, разбить на 4 части, в каждой части создать гармоничную пару дополнительных цветов (разной площади).
12	Натюрморт в интерьере (угол комнаты с предметами).	8	Гуашь	Постановка в интерьере (стул с драпировкой, ваза на полу). Передать пространство, глубину, влияние среды на цвет предметов. Домашнее задание: Сделать зарисовку любого уголка своей комнаты с предметами (цветные карандаши или пастель, формат А5).
13	Натюрморт в интерьере (акварель, техника «по-сырому»)	4	Акварель	Быстрый этюд интерьера с предметами в технике по-сырому. Акцент на общее цветовое состояние, мягкость переходов.

	сырому»).			Домашнее задание: Выполнить акварельный этюд окна с видом или угла комнаты (по-сырому, 30–40 мин).
1 4	Итоговый просмотр.	2	–	Подведение итогов года. Домашнее задание: Подготовить 2–3 лучшие работы для возможной выставки. Летом – вести дневник наблюдений цвета в природе (закаты, листва, вода).

4-й год обучения (16–17 лет)

№	Тема занятия	Ко л- во ча со в	Техника	Подробное описание содержания + Домашнее задание
1	Повторение изученного. Цветовые гармонии и их применение.	2	Копия, гуашь	Обобщающая лекция с анализом гармоний в произведениях мастеров. Разбор типичных ошибок. Домашнее задание: Сделать подборку из 3 картин разных художников, определить в каждой ведущую цветовую гармонию и колорит.
2	Упражнения на цветовые иллюзии (взаимодействие цветов).	2	Гуашь, копия	Выполнение упражнений на эффекты края, симультанный контраст, изменение цвета на разных фонах. Домашнее задание: Нарисовать два одинаковых серых квадрата на красном и зелёном фоне – наблюдать изменение восприятия серого цвета.
3	Сложный тематический натюрморт «Старый город» (предметы старины).	8	Гуашь	Постановка из старинных предметов (самовар, утюг, подсвечник, книги). Передать фактуру старого металла, дерева, ткани, создать единый колорит «старинны». Домашнее задание: Сделать набросок любого старинного предмета (или его фото) с попыткой передать материал и «налёт времени» (или «охлаждение»).
4	Сложный натюрморт с драпировками	8	Акварель	Гипсовая голова (слепок) в окружении драпировок. Передать объём, форму, фактуру.

	и гипсовой головой.			головы, сложные цветовые отношения, сохранить прозрачность акварели. Домашнее задание: Выполнить тональный рисунок гипсовой головы карандашом (формат А4) с детальной светотенью.
5	Декоративный натюрморт в технике пуантилизма (тёплый колорит).	4	Гуашь	Выполнение натюрморта мелкими отдельными мазками, оптическое смешение цветов. Изучение техники пуантилизма. Домашнее задание: На небольшом листе выполнить фрагмент натюрморта предмета в технике пуантилизм (гуашь, ватные палочки или кисти).
6	Декоративный натюрморт в технике пуантилизма (холодный колорит).	4	Гуашь	То же, но в холодной гамме. Домашнее задание: Закончить работу пуантилизмом (если не завершили в классе). Сравнить оптическое смешение с механическим.
7	Итоговый просмотр.	2	–	Анализ работ первого полугодия. Домашнее задание: Начать сбор материалов для экзаменационного натюрморта (идеи, референсы, эскизы композиции).
8	Экзаменационный натюрморт (подготовка эскизов, поиск колорита).	4	по выбору	Разработка нескольких эскизов (формат А5–А4) к будущей экзаменационной работе. Поиск композиции, цветового решения. Домашнее задание: Выполнить 3–4 цветовых эскиза экзаменационного натюрморта (разные колориты: тёплый, холодный, контрастный, нюансный).
9	Экзаменационный натюрморт (выполнение на формате, гуашь).	10	Гуашь	Длительная (10 часов) итоговая работа в технике гуаши. Постановка натюрморта повышенной сложности (5–7 предметов, сложные драпировки, гипсовые фигуры). Продemonстрировать все полученные навыки. Домашнее задание: Дома завершить работу гуашью (если не хватило времени). Подготовить паспарту.
10	Экзаменационный натюрморт (выполнение в акварели).	10	Акварель	Длительная итоговая работа в технике акварели. Постановка, требующая тонкой цветовой нюансировки и владения лессировкой. Домашнее задание: Завершить акварельную работу. Сделать фотографии этапов для портфолио.
11	Упражнения по цветоведению для подготовки к вступительным экзаменам.	4	Акварель	Цикл быстрых упражнений: растяжки, смеси, контрасты, цветовые гармонии. Закрепление теории. Домашнее задание: Повторить все темы по цветоведению. Выполнить 5 быстрых цветовых композиций на заданные гармонии (монохромные, аналогичные, контрастные).

				родственная, контрастная).
12	Итоговый просмотр (экзамен).	2	–	Просмотр итоговых работ, обсуждение, оценка. Домашнее задание: Оформить портфолио всех работ за 4 года. Подготовить творческую биографию для поступления (если необходимо).

Итоговое примечание: Все домашние задания рассчитаны на выполнение между занятиями, их объём не превышает 1–2 академических часов в неделю. Преподаватель может корректировать задания в зависимости от степени освоения материала и наличия художественных материалов у учащихся.

ИТОГОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕХНИКАМ ЗА 4 ГОДА

Год обучения	Гуашь (часов)	Акварель (часов)	Теория, просмотры, смешанные (часов)	Всего
1-й год	28	30	8	66
2-й год	30	30	6	66
3-й год	30	30	6	66
4-й год	28	28	10	66
ИТОГО:	116	118	30	264

Примечание: распределение часов является примерным и может корректироваться преподавателем. В случае возникновения резервных часов (например, из-за праздников) рекомендуется использовать их для дополнительных упражнений по цветоведению или повторения сложных тем.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДМЕТУ «ЖИВОПИСЬ»

Для преподавателей детских художественных школ и школ искусств

1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ЖИВОПИСИ

1.1. Эволюция целей обучения: от навыка к компетенции

Современная педагогика изобразительного искусства переживает трансформацию, отходя от сугубо репродуктивных методов в сторону личностно-ориентированных и деятельностных практик. Классическая система, базировавшаяся на последовательном освоении академических канонов, демонстрирует ограниченность в работе с детьми, так как может подавлять индивидуальный почерк и творческую инициативу.

Ключевой целью современного обучения становится не воспроизводство образцов, а формирование **визуальной грамотности** — комплексной компетенции, включающей :

- способность к восприятию и анализу визуальной информации;
- владение языком изобразительного искусства как средством выражения мыслей и чувств;
- развитие метапредметных навыков: критического мышления, проектной деятельности, коммуникации.

Задачи обучения конкретизируются в рамках этой парадигмы :

Группа задач	Содержание
Мотивационно-ценностные	Воспитание устойчивого интереса к изобразительной деятельности, формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству
Когнитивные	Освоение системы знаний о языке искусства (композиция, цвет, линия, форма), жанрах, техниках живописи
Практико-ориентированные	Развитие умений работы с художественными материалами, освоение технических приемов
Творческо-деятельностные	Развитие воображения, способности к самостоятельной творческой деятельности от замысла до реализации

1.2. Принципы современного обучения живописи

Принцип интеграции и синтеза искусств. Обучение не должно быть замкнуто только на живописи. Эффективно включение элементов музыки (для создания настроения), литературы (иллюстрирование, создание образов), театра (передача эмоции и движения), истории и краеведения (изучение народных промыслов) .

Принцип диалогичности и сотворчества. Педагог перестает быть единственным носителем истины, становится фасилитатором, организатором творческой среды, который ведет диалог с ребенком, задает наводящие вопросы, побуждает к рефлексии .

Принцип проблемности и исследовательской деятельности. Вместо предоставления готовых схем педагог создает проблемную ситуацию, стимулирующую самостоятельный поиск. Ребенок становится исследователем, который через эксперимент приходит к открытию закономерностей языка искусства .

Принцип вариативности и свободы выбора. Ребенку должна быть предоставлена возможность выбора темы (в рамках общего направления), материалов, инструментов. Это воспитывает самостоятельность и ответственность за результат .

Принцип культурной соотнесенности. Задача — познакомить с многообразием стилей, направлений и техник, показать, что искусство многогранно. Анализ произведений мастеров должен быть живым обсуждением, а не сухим перечислением фактов .

2. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ

2.1. Словесные, наглядные и практические методы

В работе с учащимися 10–18 лет используется комплекс методов :

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, обсуждение. Особенно важна эвристическая беседа, побуждающая к самостоятельным выводам.

Наглядные методы: демонстрация педагогических рисунков, репродукций, таблиц по цветоведению, показ поэтапного ведения работы, анализ лучших ученических работ из методического фонда.

Практические методы: упражнения (кратковременные, на отработку приемов), длительные этюды, работа с натуры, копирование.

2.2. Игровые технологии в обучении живописи

Игровые методы особенно эффективны в работе с младшими подростками (10–13 лет), так как снимают напряжение, связанное со страхом «несоответствия», и активизируют творческое начало .

Теоретическое обоснование. К теории игры обращались Л.С. Выготский (отношение игры к развитию сравнимо с отношением обучения к развитию),

Д.Б. Эльконин (игра воссоздает социальные отношения), А.С. Макаренко (в каждой хорошей игре есть рабочее усилие и усилие мысли) .

2.3. Метод экспериментирования с материалами и техниками

Дети по природе своей исследователи. Важно выделять время не только на создание законченной работы, но и на чистый эксперимент. Создается «лаборатория художника», где дети пробуют :

- различные способы нанесения краски: лессировка, алла прима, по-сырому;
- нетрадиционные техники: монотипия, граттаж, пуантилизм;
- работу с разными инструментами: кисти разной жесткости, мастихин, губка.

3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

3.1. Младший подростковый возраст (10–12 лет)

Психофизиологические особенности :

- Преобладание наглядно-образного мышления.
- Высокая эмоциональная восприимчивость.
- Потребность в игровой деятельности.

Методические рекомендации:

- Активно использовать игровые методы и упражнения.
- Основное внимание — освоению материалов (акварель, гуашь), базовым навыкам смешения цветов.
- Задания должны быть конкретными, с четкой постановкой задачи.
- Обязателен показ последовательности выполнения работы.
- Важно поощрение, создание ситуации успеха .

3.2. Средний подростковый возраст (13–14 лет)

Психофизиологические особенности:

- Развитие абстрактного и аналитического мышления.
- Появление критичности к собственным работам.
- Стремление к самостоятельности.

Методические рекомендации:

- Усложнение задач: введение понятий «рефлекс», «тепло-холодность», «колорит».
- Постепенный переход к более длительным постановкам (6–8 часов).
- Развитие аналитического подхода: обсуждение работ, анализ ошибок.
- Поощрение самостоятельного поиска цветовых решений.

3.3. Старший подростковый возраст (15–18 лет)

Психофизиологические особенности:

- Сформированность абстрактно-логического мышления.
- Профессиональная ориентация.
- Способность к длительной целенаправленной работе.

Методические рекомендации:

- Углубленное изучение академических основ живописи.
- Сложные постановки (гипс, портрет, интерьер).
- Подготовка к экзаменам: работа в заданном формате и времени.
- Развитие индивидуального почерка и стиля.
- Акцент на самостоятельную работу и исследовательскую деятельность.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Структура занятия по живописи

Типовое занятие (3–4 академических часа) может строиться по следующему плану:

1. **Организационный момент** (5–10 мин): проверка готовности, постановка задач.
2. **Теоретическая часть** (15–20 мин): объяснение нового материала, демонстрация наглядных пособий, анализ репродукций.
3. **Практическая работа** (2–3 часа): выполнение задания с текущими консультациями преподавателя.
4. **Анализ и обсуждение** (10–15 мин): просмотр выполненных работ, разбор типичных ошибок, подведение итогов.

4.2. Этапы работы над длительной постановкой (натюрморт)

1. Подготовительный этап :

- Рассмотрение композиции с разных ракурсов, выбор наиболее удачного.
- Выполнение фор-эскизов (поиск композиции, цветового решения).
- Анализ цветовых отношений: определение самого светлого/темного, самого теплого/холодного.

2. Выполнение рисунка под живопись:

- Легкий линейный рисунок с проверкой пропорций и перспективы.

- Для акварели — особенно легкий, чтобы не просвечивал.
- Начало работы широкими кистями, прокладка основных цветовых отношений.

3. Моделировка формы :

- Прописка полутонов и теней.
- Введение рефлексов.
- Передача материальности и фактуры.

4. Завершающий этап :

- Проработка деталей.
- Постановка акцентов.
- Обобщение (смягчение дальних планов, подчинение второстепенного главному).
- Вывод и подведение итогов.

4.3. Организация натуральных постановок

Требования к постановкам :

- Для начинающих (10–12 лет) натюрморты ставятся на уровне глаз, чтобы видеть предметы силуэтно, не отвлекаясь на сложные ракурсы.
- Предметы должны быть контрастны по тону и цвету.
- Постепенное усложнение: от 2–3 предметов простой формы до сложных тематических постановок.

Стимулирующая среда : Преподавателю необходимо создавать для учащегося мотивирующую к действию среду. Уроки могут проходить в различных условиях — в помещении или под открытым небом (урок-прогулка, пленэр). Это формирует интерес и влияет на приобретение новых знаний.

4.4. Формирование навыков декоративной живописи

При работе над декоративным натюрмортом важно соблюдать алгоритм :

1. Рассмотрение предложенной композиции.
2. Выбор наиболее удачного ракурса.
3. Поиски декоративного решения и построение композиции.
4. Определение акцента на одном или двух контрастных цветах.
5. Проработка деталей, тоновое и цветовое решение.
6. Вывод и подведение итогов.

Содержание занятий по декоративному натюрморту может включать :

- обучение в технике коллажа (аппликации);
- знакомство с ролью орнаментов и узоров;
- освоение условно-плоскостного изображения;
- витражную стилизацию (работа с контуром и локальными пятнами);
- работу с фактурами и различными материалами.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Наглядные пособия и методический фонд

Для эффективного обучения необходимо иметь :

- таблицы по цветоведению (цветовой круг, цветовые гармонии, контрасты);
- таблицы поэтапного ведения работы;
- репродукции произведений мастеров;
- методический фонд лучших ученических работ (по темам и годам обучения);
- педагогические рисунки преподавателя.

5.2. Критерии оценивания работ

При оценке работ рекомендуется учитывать :

- **Композиционное решение** в листе.
- **Цветовое и тональное решение** (передача отношений, колорит).
- **Технику исполнения**, владение материалом.
- **Передачу объема и пространства**.
- **Завершенность работы**.
- **Степень самостоятельности** и творческий подход.

5.3. Формы контроля и аттестации

- **Текущий контроль:** наблюдение, анализ работ на каждом занятии, просмотры по итогам четвертей.
- **Промежуточная аттестация:** просмотры по окончании полугодий.
- **Итоговая аттестация:** итоговый просмотр за год, экзаменационная работа.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа является важной составляющей освоения программы.
Рекомендуется:

1. **Регулярность:** выполнение небольших домашних заданий по закреплению пройденного материала (наброски, зарисовки).
2. **Наблюдательность:** зарисовки с натуры в свободное время (предметы быта, интерьеры, растения).
3. **Анализ:** посещение музеев и выставок с последующим обсуждением, копирование произведений мастеров.
4. **Творческая инициатива:** ведение альбома для набросков и творческих идей.

Объем самостоятельной работы определяется программой и может составлять 1–2 часа в неделю.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

Учитывая специфику разработанного календарно-тематического планирования (с акцентом на цветоведение), рекомендуется:

Для 10–12 лет:

- Акцент на освоение цветового круга, получение составных цветов.
- Упражнения на растяжки и заливки.
- Знакомство с понятиями «тепло-холодность» через игровые задания.

Для 13–14 лет:

- Упражнения на насыщенность и светлоту цвета.
- Изучение цветовых гармоний (родственные, родственно-контрастные, контрастные).
- Освоение сложных оттенков (серо-голубой, серо-зеленый, охра).

Для 15–18 лет:

- Углубленное изучение колорита и цветовой атмосферы.
- Работа с ограниченной палитрой.
- Изучение цветовых систем (цветовой круг Иттена, цветовые контрасты).

Пример упражнения на смешение сложных цветов :

Предложить учащимся получить сложный серо-зеленый оттенок тремя разными способами: смешением синего с охрой, зеленого с фиолетовым, черного с белым и добавлением зеленого. Сравнить результаты, обсудить, какой способ дает наиболее интересный оттенок.

8. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная учебно-методическая литература

1. **Ратиева, О. В.** Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе : учебное пособие / О. В. Ратиева, В. И. Денисенко. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2025. — 240 с.
2. **Филатова, Л. П.** Теория и методика обучения изобразительному искусству : учебное пособие / Л. П. Филатова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 360 с.

3. **Перова Т.Н.** Современные подходы к обучению детей основам живописи и графики : методическая разработка. — Ульяновская область, 2025.
4. **Корнеева Ю.С.** Формирование у обучающихся навыков изображения декоративного натюрморта на занятиях по живописи в детской художественной школе / Всероссийская студенческая научно-практическая интернет-конференция. — Саранск : МГПУ, 2024.
5. **Екимова И.Н.** Методы обучения на уроках живописи с учащимися младших классов. — Шелехов : ДШИ им. К.Г. Самарина, 2023.
6. Ратиева О.В., Денисенко В.И. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе. – СПб.: Планета музыки, 2025.
7. Филатова Л.П. Теория и методика обучения изобразительному искусству. – СПб.: Планета музыки, 2024.
8. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М.: Просвещение, 1989.
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1984.
10. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл. – Обнинск: Титул, 1998.
11. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. – М.: Архитектура-С, 2004.
12. **Для учащихся:**
13. Школа изобразительного искусства: в 10 вып. – М.: Изобраз. искусство, 1986–1994.
14. Альбомы по искусству, пособия по цветоведению.

Программа составлена в соответствии с современными требованиями к дополнительному образованию, учитывает возрастные особенности учащихся и направлена на всестороннее развитие личности средствами изобразительного искусства.