

Управление культуры администрации Города Томска
Муниципальное автономное образовательное учреждение
Дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2» ГОРОДА ТОМСКА

ОДОБРЕНА

Педагогическим Советом МАОУДО «ДХШ №2»
Протокол №7 от 13.06.2023 г.

Программа

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА:
КУРС ПОДГОТОВКИ В ВВУЗ ИЛИ ССУЗ**

Дополнительная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства
«Специальные курсы для взрослых «Профессиональная перспектива:
курс подготовки в вуз или ссуз»

Срок реализации: 8 месяцев
Возрастной состав: от 14 лет

Автор:
Воронова В.А.,
преподаватель МАОУДО ДХШ №2

Томск
2023

Содержание

Пояснительная записка	3
Учебно-тематический план	8
Содержание программы	9
Условия реализации	23
Литература	24

Пояснительная записка

Учащиеся, овладев базовыми знаниями изобразительного искусства на дневном отделении ДХШ, имеют возможность продолжить совершенствовать техники рисунка и живописи, развивать пространственное мышление, наблюдательность и зрительную память, обучаясь по курсу «Профессиональная перспектива»: курс подготовки в ВУЗ или ССУЗ.

Рисунок - основа всех видов изобразительного искусства. Без знания основ академического рисунка невозможно грамотно вести работу над художественным произведением. Как самостоятельный учебный предмет рисунок имеет неограниченные возможности для развития творческих способностей. Дисциплины живопись и композиция учат более тонкому и изысканному восприятию действительности, умению видеть и подмечать особенность и красоту в обыденном, где цвет играет ведущую роль.

Программа «Перспектива» также рассчитана на выполнение упражнений, способствующих развитию чувства гармонии, образного воображения и аналитического восприятия окружающего мира. У учащихся появится возможность выполнять интересные задания, направленные на освоение декоративного обобщения, освоение методов плоскостно-декоративной живописи, необходимых для поступления в ВУЗы. Выполнение заданий по декоративной живописи развивает композиционное мышление и чувство стиля.

Занятия по данной программе позволяют учащимся заранее целенаправленно готовиться к вступительным экзаменам в специализированные учебные заведения и быть осведомлёнными о специфике творческого конкурса.

Тип программы: авторская.

Направленность программы: художественная.

Актуальность. Непрерывность художественного образования позволяет учащимся выходить на новый уровень и совершенствоваться в данной области деятельности при созданных качественных условиях и внутренней мотивации. При обучении по программе «Перспектива» перед обучающимися встают новые проблемы и задачи, которые ставит преподаватель, ориентируясь на высокие требования при подготовке к поступлению в ВУЗы. Подобранные учебные задания по композиции не даются в учреждениях дополнительного образования, кроме как на курсах при ВУЗах.

Желающие связать свою профессиональную жизнь с изобразительным искусством имеют возможность посещать занятия в удобное время после занятий в общеобразовательной школе и доступны в финансовом плане.

Новизна курса проявляется в обучении по новой профориентационной программе, включающей в себя краткое повторение пройденного материала на занятиях на основном отделении ДХШ, систематизацию и углубление знаний по рисунку, живописи, композиции, выработку навыков самостоятельной работы, проведение профориентационных мероприятий способствующих быстрой адаптации к предстоящим вступительным экзаменам в специализированных учреждениях.

Обучение по программе «Перспектива» позволит выбрать направление будущей профессиональной деятельности (графический дизайн, самостоятельная творческая деятельность, преподавание, издательское дело, художественное редактирование книг и журналов) проверить свои силы в данной области деятельности, и, главное, реальнее понять и оценить правильность выбора.

Основная **цель курса** – дать обучающимся углубленные знания по предметам художественно-эстетической направленности, обучить основам академического рисунка и академической живописи, выработать навыки систематизации и эффективного использования полученных знаний для самостоятельной учебной работы и подготовки для поступления в Сузы и ВУЗы.

Программа предполагает решение следующих задач:

Образовательные задачи:

- Обеспечить усвоение новых теоретических знаний и применение их в практической деятельности.
- Формировать умение связывать новые знания, умения, навыки с ранее полученным опытом;
- Формировать умение грамотно пользоваться различными графическими и живописными материалами, технично применяя их на практике.
- Формировать умение последовательно и внимательно вести работу, соблюдать принцип «от общего к частному, от частного к общему»;
- Формировать умение грамотно выполнять композиционное расположение объекта на листе бумаги, соразмерно с форматом;
- Учить грамотно изображать объект, выполняя линейно-конструктивное построение: строить, определять размер, соотносить и взаимно располагать части целого, соблюдая правила передачи пропорций и анатомию человека;
- Формировать умение анализировать объект и сравнивать его части по структуре, величине, форме, тону, цвету, теплостойкости;
- учить грамотно отображать цветовую гамму постановки;
- Формировать умение грамотно передавать освещение в работе, пространство, плановость и перспективу;
- Учить правильному пространственному восприятию объёмной формы объекта и верно передавать её в работе средствами светотени с учётом тональных и цветовых тепло-холодных отношений;
- Учить верно передавать материальность изображаемого объекта и его характерные особенности, создавая определённый образ;
- учить правильно использовать выразительные средства, придавать при помощи линии и цвета эмоциональную окраску образу;
- Формировать умение грамотно использовать возможности контраста и нюанса;
- Формировать умения и навыки реалистичного изображения объекта с постановкой на плоскости;
- Формировать умение завершить работу, обобщить второстепенные детали, акцентировать главные части;
- Обеспечить овладение техническими приемами и выразительными средствами графики;
- Формировать умение создавать графические композиции, выражающие замысел автора во всей полноте и детальной разработке.
- Обучить поиску ритмической структуры живописного произведения;
- Изучить понятия гармония, колорит, принципы и законы цветосмешения при ведении живописной работы;
- Изучить проблемы композиции и колористического решения декоративного живописного произведения.
- Изучить различные приемы плоскостной трактовки формы и пространства декоративной живописи.
- Обеспечить овладением основными правилами, приемами и средствами построения композиции
- Учить создавать замысел будущей работы по композиции;
- Учить грамотно выбирать тип формата в зависимости от композиционного замысла;
- Учить организовывать статичную и динамичную композицию, используя горизонтальные, вертикальные, диагональные направления;
- Учить грамотно создавать многофигурную композицию, соблюдая правила передачи пропорций человеческого тела;
- Учить выделять сюжетно – композиционный центр, используя выразительные средства;
- Учить работать с эскизами и переносить рисунок на рабочий формат;
- Учить работать над основным форматом композиции, опираясь на эскиз;

- Учить грамотно выбирать цветовую гамму в зависимости от сюжета композиции;

Развивающие задачи:

- - развитие познавательных способностей;
- - развитие творческих способностей, креативности;
- - развитие чувства гармоничного изображения форм, линий, тона;
- - развитие зрительного контроля в процессе рисования;
- - развитие глазомера;
- - развитие двигательной сферы.

Воспитательные задачи:

- - воспитание интереса к выполнению работы;
- - воспитание эстетического вкуса и оценки;
- - воспитание чувства самостоятельности;
- - воспитание эмоционального отношения к работе;
- - воспитание аккуратности при выполнении работы.
- - воспитание умения распределять свое время;
- - воспитание умения организовывать свой учебный процесс;
- - воспитание трудолюбия;
- - воспитание умения доводить начатое дело до конца.

Одной из особенностей обучения по данной программе является — развитие творческого мышления и технического мастерства на более профессиональном уровне. Принципы обучения рисунку, живописи и композиции сходны с теми, что существуют на основном отделении ДХШ, однако техники и традиции рисунка и акварельной живописи изучаются более углубленно.

Данный курс является звеном в соединении начального и профессионального художественного образования. Практика показывает, что учащиеся, выбирающие данное художественное направление при профессиональном самоопределении в целом осознают социальную значимость своей будущей профессии, обладают достаточно высокой мотивацией при подготовке к поступлению.

Основными задачами преподавателя является всестороннее раскрытие потенциальных возможностей каждого ученика, дальнейшее развитие их художественных способностей, сохранение индивидуальности и формирование необходимых навыков для самостоятельной творческой деятельности.

Подготовка наиболее одаренных учащихся для продолжения художественного образования в ВУЗах предполагает не только выполнение заданий по учебной программе, но и с учащимися проводится внеклассная деятельность, которая включает посещение экзаменационных просмотров на кафедре дизайна, посещение выставок, организованных кафедрой изобразительного искусства, что ещё больше приобщает учеников к художественной культуре, воспитывает их художественный вкус и оценку.

У большинства учащихся очень развита творческая инициатива, которая позволяет им самостоятельно находить в разных источниках интересный материал, которым ученики делятся друг с другом, общаться с творческими личностями, посещать музеи и выставки.

В совокупности всё это обеспечивает творческий и личностный рост учащихся. Большинство обучающихся осознают, что без мотивации к познанию и творчеству не будет развития.

Занятия по курсу проводятся по типу лекционно-практических. Изложение теоретической части материала состоит из вводной беседы, кратких сообщений, предваряющих выполнение каждого задания. В их ходе даются методические указания, раскрывается содержание и последовательность выполнения практической части занятия. Беседы сопровождаются показом наглядного материала.

По программе «Перспектива» могут заниматься дети от 14 лет, обладающие необходимым запасом знаний, умений, навыков по изобразительному искусству, полученных ранее при обучении на основном отделении в ДХШ. Кроме владения рисунком, умения использовать рисунки в практике составления композиции, владения принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, учащиеся должны владеть культурой мышления, быть способны к анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения. Также учащимся необходимо уметь логически и творчески мыслить, быть готовыми к работе в коллективе, стремиться к саморазвитию, повышению уровня своего мастерства, выбирая средства самосовершенствования, уметь критически оценивать достоинства и недостатки созданных произведений.

Основными принципами обучения являются: доступность, изучение материала от простого к сложному, систематизация полученных знаний.

Продолжительность образовательного процесса 8 месяцев. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 учебных часа, форма занятий – групповая. Возможны небольшие по объёму задания для домашней самостоятельной работы.

По завершении обучения организуется отчётная выставка-просмотр. По её итогам выдаётся сертификат о прохождении курса. Работы должны быть оформлены и представлены в объёме не менее 80%.

Предлагаемый в программе тематический план является примерным. В него могут быть внесены те или иные изменения, целесообразность которых диктуется изменением содержания вступительных экзаменов в ВУЗах.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ	СРОК ОБУЧЕНИЯ	ИТОГОВЫЕ ПРОСМОТРЫ
				ГОД ОБУЧ.
1	Перспектива	6 часов	8 месяцев	1

Краткие методические рекомендации

Для успешной организации учебного процесса необходимо обеспечить его непрерывность и последовательный, логический переход одной темы в другую. Календарно-тематический план должен быть доступен для ознакомления, анализа и корректирования в ходе работы. Важно, чтобы учащиеся чётко представляли себе перечень тем и заданий, запланированных в течение года, что позволит видеть перспективу процесса обучения в системе, заранее продумать композиционное, цветовое решение будущей работы, подобрать материалы.

Желательно, чтобы каждый учащийся курсов завёл себе папку, в которой будет накапливаться вспомогательный материал, эскизы с идеями и тетрадь для фиксации основных моментов нужной информации, домашних заданий.

При отставании по какой-либо причине от группы, учащиеся, получая консультации педагога, выполняют часть практических заданий дома.

Для отслеживания результативности работы в конце отдельных занятий, целесообразно проводить небольшие просмотры, на которых следует оценивать работу всей группы и отдельных учащихся. Преподаватель должен поощрить деятельность учащихся, чтобы стимулировать к ее продолжению, сообщить о степени успешности выполнения работы. Педагогу необходимо адекватно оценить есть ли у учащегося индивидуальное развитие, продвижение, выполняет ли он программные требования, оценить достигнутый уровень знаний и умений, связать критерии оценивания с поставленными целями и задачами.

Важно, чтобы при просмотре и оценке работ преподаватель и учащиеся вместе обсуждали положительные и отрицательные моменты. Обучающиеся должны задавать вопросы, высказывать свое мнение для дальнейшего успешного выполнения работы. Учащиеся должны осознавать значимость полученных результатов.

Преподаватель, подводя итоги, смотрит, удалось ли решить поставленные задачи оптимально.

Так же желательна фиксация выполненных работ в журнале. Это позволит видеть общую картину усвоения материала, своевременное выявление проблемы.

Важно создать на курсе атмосферу доброжелательности, взаимовыручки, душевного комфорта для благоприятного процесса работы.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование	Кол-во часов	В том числе	
			Теоретические занятия	Практические занятия
1	Введение в курс. Рисунок черепа. (Рисунок).	15	1	14
2	Натюрморт в технике «гризайль». (Живопись).	6	0,5	5,5
3	Рисунок гипсовых слепков частей головы Давида (ухо, нос, губы, глаза). (Рисунок).	39	1	38
4	Натюрморт в тёплой цветовой гамме из 5-6 сложных предметов разных по тональности. (Живопись).	15	0,5	14,5
5	Натюрморт в холодной цветовой гамме из 5-6 сложных предметов разных по тональности. (Живопись).	15	0,5	14,5
6	Рисунок обрубочной головы Гудона. (Рисунок).	15	0,5	14,5
7	Натюрморт в контрастной цветовой гамме из 5-6 сложных предметов разных по фактуре и тональности. (Живопись).	15	0,5	14,5
8	Декоративный натюрморт, построенный на паре дополнительных цветов с использованием чёрного и белого, выполненный на отношении «тёмное на светлом» и «светлое на тёмном». (Композиция.)	9	0,5	8,5
9	Рисунок гипсовой головы Сократа. (Рисунок).	21	0,5	20,5
10	Тематический натюрморт в контрастной цветовой гамме (из пары дополнительных цветов). (Живопись).	15	0,5	14,5
11	Декоративный натюрморт, построенный на паре дополнительных цветов с использованием чёрного и белого, выполненный с передачей освещения и тональных градаций. (Композиция.)	9	0,5	8,5
12	Рисунок гипсовой головы Готтомелаты. (Рисунок).	18	0,5	17,5
Итого:		192	7	188

Содержание программы

Тема 1. Введение в курс. **Рисунок черепа (15 часов).**

Занятие № 1.

Знакомство с группой. Раскрытие цели и задач курса, его содержания. (0,5 часа)
Лекция: Линейно-конструктивное построение черепа в разных ракурсах (0,5 часа).

Задачи:

- Дать представление о формах основных костей черепа и способах его линейно-конструктивного построения в разных ракурсах.

Практическое задание: Грамотное выполнение линейно-конструктивного построения черепа с точной передачей пропорций и форм основных костей.

Задачи:

- Закрепить на практике полученные теоретические знания;
- Грамотно закомпоновать череп на листе бумаги;
- Поставить череп на плоскость;
- Выполнить линейно-конструктивное построение черепа;
- Передать характерные особенности и пропорции.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (2Н, НВ, 2В), ластик, канцелярский нож.

Занятие № 2-4.

Практическое задание: Грамотное выполнение тонального рисунка черепа.

Задачи:

- Владение академической техникой ведения тонального рисунка;
- Передать объём и форму черепа с помощью разных тональных градаций;
- Передать световоздушную перспективу и пространство;

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (3Н, 2Н, Н, НВ, В, 2В, 3В), ластик, мягкий ластик (клячка), канцелярский нож.

Занятие № 5.

Практическое задание: Завершение выполнения тонального рисунка черепа.
Подведение итогов.

Задачи:

- Владение академической техникой ведения тонального рисунка;
- Передать объём и форму черепа с помощью разных тональных градаций;
- Передать световоздушную перспективу и пространство;
- Использовать возможности контраста и нюанса;
- Общее художественное впечатление от работы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (3Н, 2Н, Н, НВ, В, 2В, 3В), ластик, мягкий ластик (клячка), канцелярский нож.

Тема 2. Введение в курс. **Натюрморт в технике «гризайль» (6 часов).**

Занятие № 6.

Лекция: Последовательность ведения работы акварельной краской при выполнении задания «Натюрморт в технике «гризайль». (0,5 часа).

Задачи:

- Раскрыть особенности ведения работы одной краской, соблюдая тональные градации и чистоту акварельной живописи, выполняя работу по принципу «от общего к частному, от частного к общему»

Практическое задание: Грамотное выполнение линейно-конструктивного построения предметов и выполнение работы акварельной краской с распределением натюрморта на тональные градации.

Задачи:

- Закрепить на практике полученные теоретические знания;
- Грамотно компоновать предметы на листе бумаги, соразмерно с форматом;
- Поставить предметы на плоскость;
- Выполнить линейно- конструктивное построение натюрморта;
- Соблюдать последовательность ведения работы акварельной краской и принцип «от общего к частному, от частного к общему»;
- Использовать приём лессировки;
- Передать тональные отношения, моделировать тоном свет и тени для убедительного создания объёма.
- Передать пространство, плановость и световоздушную перспективу.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Акварельная бумага А3 формата, кнопки, карандаши (Н, НВ), ластик, канцелярский нож, одна акварельная краска на выбор (умбра жжёная, марс коричневый, чёрная нейтральная), кисти круглые разного размера (белка, колонок), бумажная палитра, пластмассовая палитра, тряпочка, баночка под воду.

Занятие № 7.

Практическое задание: выполнение работы акварельной краской с распределением натюрморта на тональные градации. Завершение выполнения задания, подведение итогов.

Задачи:

- Соблюдать последовательность ведения работы акварельной краской и принцип «от общего к частному, от частного к общему»;
- Использовать приём лессировки;
- Передать тональные отношения, моделировать тоном свет и тени для убедительного создания объёма;
- Передать пространство, плановость и световоздушную перспективу;
- Обобщить второстепенные детали, выделить главные части при завершении работы для достижения цельности композиции;
- Общее художественное впечатление от работы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Акварельная бумага А3 формата, кнопки, карандаши (Н, НВ), ластик, канцелярский нож, одна акварельная краска на выбор (умбра жжёная, марс коричневый, чёрная нейтральная)

Тема 3. Рисунок гипсовых слепков частей головы Давида
(ухо, нос, губы, глаза).
(39 часов).

Занятие № 8-10.

Лекция: Линейно-конструктивное построение гипсовых слепков частей головы Давида (ухо, нос, губы, глаза) в разных ракурсах. (1 час).

Задачи:

- Рассказать о строении и конструкции частей головы Давида и визуальных изменениях при просмотре с разных ракурсов.

Практическое задание: Грамотное выполнение линейно-конструктивного построения гипсовых слепков частей головы Давида (ухо, нос, губы, глаза).

Задачи:

- Закрепить на практике полученные теоретические знания;

- Грамотно компоновать части головы Давида (ухо, нос, губы, глаза) на листе бумаги;

- Выполнить линейно-конструктивное построение частей головы Давида (ухо, нос, губы, глаза);

- Передать характерные особенности и пропорции.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А2 формата, кнопки, карандаши (2Н, НВ, 2В), ластик, канцелярский нож.

Занятие № 11-19.

Практическое задание: Выполнение тонального рисунка гипсовых слепков частей головы Давида (ухо, нос, губы, глаза).

Задачи:

- Владение академической техникой ведения тонального рисунка;

- Передать объём и форму каждой гипсовой части головы Давида с помощью разных тональных градаций;

- Передать световоздушную перспективу и пространство;

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (3Н, 2Н, Н, НВ, В, 2В, 3В), ластик, мягкий ластик (клячка), канцелярский нож.

Занятие № 20.

Практическое задание: Завершение выполнения тонального рисунка гипсовых слепков частей головы Давида. Подведение итогов.

Задачи:

- Владение академической техникой ведения тонального рисунка;

- Передать объём и форму каждой гипсовой части головы Давида с помощью разных тональных градаций;

- Передать световоздушную перспективу и пространство;

- Использовать возможности контраста и нюанса;

- Общее художественное впечатление от работы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (3Н, 2Н, Н, НВ, В, 2В, 3В), ластик, мягкий ластик (клячка), канцелярский нож.

**Тема 4. Натюрморт в тёплой цветовой гамме
из 5-6 сложных предметов разных по тональности.
(15 часов).**

Занятие № 21.

Лекция: Последовательность написания натюрморта в тёплой цветовой гамме в технике «а-ля прима». (0,5 часа).

Задачи:

- Раскрыть особенности ведения работы акварельными красками с использованием тёплой цветовой гаммы в технике «а-ля прима», соблюдая тональные градации и чистоту акварельной живописи, выполняя работу по принципу «от общего к частному, от частного к общему».

Практическое задание: Грамотное выполнение линейно-конструктивного построения предметов и выполнение работы в цвете, с использованием тёплой цветовой гаммы.

Задачи:

- Закрепить на практике полученные теоретические знания;
- Грамотно компоновать предметы на листе бумаги, соразмерно с форматом;
- Поставить предметы на плоскость;
- Выполнить линейно- конструктивное построение натюрморта;
- Соблюдать последовательность ведения работы в цвете и принцип «от общего к частному, от частного к общему»;
- Использовать приём «а-ля прима»;
- Создать цветовую гармонию в теплой гамме;
- Передать теплохолодность;
- Передать тональные отношения, моделировать тоном свет и тени для убедительного создания объёма.
- Передать пространство, плановость и световоздушную перспективу.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Акварельная бумага А3 формата, кнопки, карандаши (Н, НВ), ластик, канцелярский нож, акварельные краски, кисти круглые разного размера (белка, колонок), бумажная палитра, пластмассовая палитра, тряпочка, баночка под воду.

Занятие № 22-24.

Практическое задание: выполнение работы в цвете, с использованием тёплой цветовой гаммы в технике «а-ля прима».

Задачи:

- Соблюдать последовательность ведения работы в цвете и принцип «от общего к частному, от частного к общему»;
- Использовать приём «а-ля прима»;
- Создать цветовую гармонию в теплой гамме;
- Передать теплохолодность;
- Передать тональные отношения, моделировать тоном свет и тени для убедительного создания объёма.
- Передать пространство, плановость и световоздушную перспективу.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Акварельная бумага А3 формата, кнопки, акварельные краски, кисти круглые разного размера (белка, колонок), бумажная палитра, пластмассовая палитра, тряпочка, баночка под воду.

Занятие № 25.

Практическое задание: завершение выполнения работы в цвете, с использованием тёплой цветовой гаммы в технике «а-ля прима». Подведение итогов.

Задачи:

- Соблюдать последовательность ведения работы в цвете и принцип «от общего к частному, от частного к общему»;
- Использовать приём «а-ля прима»;
- Создать цветовую гармонию в теплой гамме;
- Передать теплохолодность;
- Передать тональные отношения, моделировать тоном свет и тени для убедительного создания объёма.
- Передать пространство, плановость и световоздушную перспективу.
- Обобщить второстепенные детали, выделить главные части при завершении работы для достижения цельности композиции;
- Общее художественное впечатление от работы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Акварельная бумага А3 формата, кнопки, акварельные краски, кисти круглые разного размера (белка, колонок), бумажная палитра, пластмассовая палитра, тряпочка, баночка под воду.

**Тема 5. Натюрморт в холодной цветовой гамме
из 5-6 сложных предметов разных по тональности.
(15 часов).**

Занятие № 26.

Лекция: Последовательность написания натюрморта в холодной цветовой гамме в технике «а-ля прима». (0,5 часа).

Задачи:

- Раскрыть особенности ведения работы акварельными красками с использованием холодной цветовой гаммы в технике «а-ля прима», соблюдая тональные градации и чистоту акварельной живописи, выполняя работу по принципу «от общего к частному, от частного к общему».

Практическое задание: Грамотное выполнение линейно-конструктивного построения предметов и выполнение работы в цвете, с использованием холодной цветовой гаммы.

Задачи:

- Закрепить на практике полученные теоретические знания;
- Грамотно компоновать предметы на листе бумаги, соразмерно с форматом;
- Поставить предметы на плоскость;
- Выполнить линейно- конструктивное построение натюрморта;
- Соблюдать последовательность ведения работы в цвете и принцип «от общего к частному, от частного к общему»;
- Использовать приём «а-ля прима»;
- Создать цветовую гармонию в холодной гамме;
- Передать теплохолодность;
- Передать тональные отношения, моделировать тоном свет и тени для убедительного создания объёма.
- Передать пространство, плановость и световоздушную перспективу.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Акварельная бумага А3 формата, кнопки, карандаши (Н, НВ), ластик, канцелярский нож, акварельные краски, кисти круглые разного размера (белка, колонок), бумажная палитра, пластмассовая палитра, тряпочка, баночка под воду.

Занятие № 27-29.

Практическое задание: выполнение работы в цвете, с использованием холодной цветовой гаммы в технике «а-ля прима».

Задачи:

- Соблюдать последовательность ведения работы в цвете и принцип «от общего к частному, от частного к общему»;
- Использовать приём «а-ля прима»;
- Создать цветовую гармонию в холодной гамме;
- Передать теплохолодность;
- Передать тональные отношения, моделировать тоном свет и тени для убедительного создания объёма.
- Передать пространство, плановость и световоздушную перспективу.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Акварельная бумага А3 формата, кнопки, акварельные краски, кисти круглые разного размера (белка, колонок), бумажная палитра, пластмассовая палитра, тряпочка, баночка под воду.

Занятие № 30.

Практическое задание: завершение выполнения работы в цвете, с использованием холодной цветовой гаммы в технике «а-ля прима». Подведение итогов.

Задачи:

- Соблюдать последовательность ведения работы в цвете и принцип «от общего к частному, от частного к общему»;
- Использовать приём «а-ля прима»;
- Создать цветовую гармонию в холодной гамме;
- Передать теплохолодность;
- Передать тональные отношения, моделировать тоном свет и тени для убедительного создания объёма.
- Передать пространство, плановость и световоздушную перспективу.
- Обобщить второстепенные детали, выделить главные части при завершении работы для достижения цельности композиции;
- Общее художественное впечатление от работы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Акварельная бумага А3 формата, кнопки, акварельные краски, кисти круглые разного размера (белка, колонок), бумажная палитра, пластмассовая палитра, тряпочка, баночка под воду.

Тема 6. Рисунок обрубочной головы Гудона.
(15 часов).

Занятие № 31.

Лекция: Линейно-конструктивное построение обрубочной формы гипсовой головы Гудона в разных ракурсах (0,5 часа).

Задачи:

- Дать представление об основных плоскостях «Обрубочки» и способах линейно-конструктивного построения в разных ракурсах.

Практическое задание: Грамотное выполнение линейно-конструктивного построения обрубочной формы гипсовой головы Гудона с точной передачей пропорций и форм основных плоскостей.

Задачи:

- Закрепить на практике полученные теоретические знания;
- Грамотно компоновать обрубочную голову на листе бумаги;
- Поставить обрубочную голову на плоскость;
- Выполнить линейно-конструктивное построение обрубочной формы гипсовой головы Гудона;

- Передать характерные особенности и пропорции.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (2Н, НВ, 2В), ластик, канцелярский нож.

Занятие № 32-34.

Практическое задание: Грамотное выполнение тонального рисунка обрубочной формы гипсовой головы Гудона.

Задачи:

- Владение академической техникой ведения тонального рисунка;
- Передать объём и форму обрубочной головы с помощью разных тональных градаций;
- Передать световоздушную перспективу и пространство;

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (3Н, 2Н, Н, НВ, В, 2В, 3В), ластик, мягкий ластик (клячка), канцелярский нож.

Занятие № 35.

Практическое задание: Завершение выполнения тонального рисунка обрубочной формы гипсовой головы Гудона. Подведение итогов.

Задачи:

- Владение академической техникой ведения тонального рисунка;
- Передать объём и форму обрубочной головы с помощью разных тональных градаций;
- Передать световоздушную перспективу и пространство;
- Использовать возможности контраста и нюанса;
- Общее художественное впечатление от работы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (3Н, 2Н, Н, НВ, В, 2В, 3В), ластик, мягкий ластик (клячка), канцелярский нож.

Тема 7. Натюрморт в контрастной цветовой гамме из 5-6 сложных предметов разных по фактуре и тональности. (15 часов).

Занятие № 36.

Лекция: Последовательность написания натюрморта в контрастной цветовой гамме в технике «а-ля прима». (0,5 часа).

Задачи:

- Раскрыть особенности ведения работы акварельными красками с использованием контрастной цветовой гаммы в технике «а-ля прима», соблюдая тональные градации, передавая фактуру предметов и чистоту акварельной живописи.

Практическое задание: Грамотное выполнение линейно-конструктивного построения предметов и выполнение работы в цвете, с использованием контрастной цветовой гаммы.

Задачи:

- Закрепить на практике полученные теоретические знания;
- Грамотно компоновать предметы на листе бумаги, соразмерно с форматом;
- Поставить предметы на плоскость;

- Выполнить линейно- конструктивное построение натюрморта;
- Соблюдать последовательность ведения работы в цвете и принцип «от общего к частному, от частного к общему»;
- Использовать приём «а-ля прима»;
- Гармонично передать контрастную цветовую гамму;
- Передать теплохолодность;
- Передать тональные отношения, моделировать тоном свет и тени для убедительного создания объёма.
- Передать материальность изображаемых объектов: фактуру предметов и текстуру тканей;
- Передать пространство, плановость и световоздушную перспективу.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Акварельная бумага А3 формата, кнопки, карандаши (Н, НВ), ластик, канцелярский нож, акварельные краски, кисти круглые разного размера (белка, колонок), бумажная палитра, пластмассовая палитра, тряпочка, баночка под воду.

Занятие № 37-39.

Практическое задание: выполнение работы в цвете, с использованием контрастной цветовой гаммы в технике «а-ля прима».

Задачи:

- Соблюдать последовательность ведения работы в цвете и принцип «от общего к частному, от частного к общему»;
- Использовать приём «а-ля прима»;
- Гармонично передать контрастную цветовую гамму;
- Передать теплохолодность;
- Передать тональные отношения, моделировать тоном свет и тени для убедительного создания объёма.
- Передать материальность изображаемых объектов: фактуру предметов и текстуру тканей;
- Передать пространство, плановость и световоздушную перспективу.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Акварельная бумага А3 формата, кнопки, акварельные краски, кисти круглые разного размера (белка, колонок), бумажная палитра, пластмассовая палитра, тряпочка, баночка под воду.

Занятие № 40.

Практическое задание: завершение выполнения работы в цвете, с использованием контрастной цветовой гаммы в технике «а-ля прима». Подведение итогов.

Задачи:

- Соблюдать последовательность ведения работы в цвете и принцип «от общего к частному, от частного к общему»;
- Использовать приём «а-ля прима»;
- Гармонично передать контрастную цветовую гамму;
- Передать теплохолодность;
- Передать тональные отношения, моделировать тоном свет и тени для убедительного создания объёма.
- Передать материальность изображаемых объектов: фактуру предметов и текстуру тканей;
- Передать пространство, плановость и световоздушную перспективу.
- Обобщить второстепенные детали, выделить главные части при завершении работы для достижения цельности композиции;
- Общее художественное впечатление от работы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Акварельная бумага А3 формата, кнопки, акварельные краски, кисти круглые разного размера (белка, колонок), бумажная палитра, пластмассовая палитра, тряпочка, баночка под воду.

Тема 8. Декоративный натюрморт, построенный на паре дополнительных цветов с использованием чёрного и белого, выполненный на отношении «тёмное на светлом, светлое на тёмном».
(9 часов).

Занятие № 41.

Лекция: Создание декоративного натюрморта, построенного на паре дополнительных цветов с использованием чёрного и белого, выполненного на отношении «тёмное на светлом, светлое на тёмном». (0,5 часа).

Задачи:

- Рассказать о последовательности выполнения декоративного натюрморта;
- Дать представление об изменении формы предметов и их расположения на листе бумаги;
- Дать рекомендации по смешению цветов, выбору колористического и тонального решения.

Практическое задание: Выполнение линейного рисунка декоративного натюрморта и подготовка рисунка к работе с ограниченной цветовой гаммой.

Задачи:

- Закрепить на практике полученные теоретические знания;
- Грамотно компоновать предметы на листе бумаги, соразмерно с форматом;
- Произвести отбор и анализ элементов изображения и выполнить линейное построение натюрморта;
- Выявить ритмическую структуру декоративной композиции;
- Произвести поиск колористического и тонального решения.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (Н, НВ), ластик, канцелярский нож, линейка.

Занятие № 42.

Практическое задание: выполнение работы в цвете, с использованием ограниченной цветовой гаммы.

Задачи:

- Использовать заранее выбранную «ограниченную палитру» при выполнении декоративной работы;
- Соблюдать принцип выполнения задания на отношении «тёмное на светлом, светлое на тёмном».

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, гуашевые краски (дополнительные цвета, чёрная, белая), кисть круглая синтетическая маленького размера, пластмассовая палитра, баночка под воду.

Занятие № 43.

Практическое задание: завершение выполнения работы в цвете, с использованием ограниченной цветовой гаммы. Подведение итогов.

Задачи:

- Использовать заранее выбранную «ограниченную палитру» при выполнении декоративной работы;
- Соблюдать принцип выполнения задания на отношении «тёмное на светлом, светлое на тёмном».
- Общее художественное впечатление от работы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, гуашевые краски (дополнительные цвета, чёрная, белая), кисть круглая синтетическая маленького размера, пластмассовая палитра, баночка под воду.

Тема 9. Рисунок гипсовой головы Сократа. **(21 час).**

Занятие № 44.

Лекция: Линейно-конструктивное построение гипсовой головы Сократа. (0,5 часа).

Задачи:

- Дать представление о характерных особенностях гипсовой головы Сократа и способах линейно-конструктивного построения в разных ракурсах.

Практическое задание: Грамотное выполнение линейно-конструктивного построения гипсовой головы Сократа с точной передачей пропорций и форм основных плоскостей.

Задачи:

- Закрепить на практике полученные теоретические знания;
- Грамотно компоновать гипсовую голову на листе бумаги;
- Расположить гипсовую голову на плоскости;
- Выполнить линейно-конструктивное построение гипсовой головы Сократа;
- Передать характерные особенности и пропорции.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (2Н, НВ, 2В), ластик, канцелярский нож.

Занятие № 45-49.

Практическое задание: Грамотное выполнение тонального рисунка гипсовой головы Сократа.

Задачи:

- Владение академической техникой ведения тонального рисунка;
- Передать объём и форму гипсовой головы с помощью разных тональных градаций;
- Передать световоздушную перспективу и пространство;

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (3Н, 2Н, Н, НВ, В, 2В, 3В), ластик, мягкий ластик (клячка), канцелярский нож.

Занятие № 50.

Практическое задание: Завершение выполнения тонального рисунка гипсовой головы Сократа. Подведение итогов.

Задачи:

- Владение академической техникой ведения тонального рисунка;
- Передать объём и форму гипсовой головы с помощью разных тональных градаций;
- Передать световоздушную перспективу и пространство;
- Использовать возможности контраста и нюанса;
- Общее художественное впечатление от работы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (3Н, 2Н, Н, НВ, В, 2В, 3В), ластик, мягкий ластик (клячка), канцелярский нож.

Тема 10. Тематический натюрморт в контрастной цветовой гамме **(из пары дополнительных цветов).** **(15 часов).**

Занятие № 51.

Лекция: Последовательность написания натюрморта в контрастной цветовой гамме в технике «а-ля прима». (0,5 часа).

Задачи:

- Раскрыть особенности ведения работы акварельными красками с использованием контрастной цветовой гаммы в технике «а-ля прима», соблюдая тональные градации и чистоту акварельной живописи, выполняя работу по принципу «от общего к частному, от частного к общему».

Практическое задание: Грамотное выполнение линейно-конструктивного построения предметов и выполнение работы в цвете, с использованием контрастной цветовой гаммы.

Задачи:

- Закрепить на практике полученные теоретические знания;
- Грамотно компоновать предметы на листе бумаги, соразмерно с форматом;
- Поставить предметы на плоскость;
- Выполнить линейно- конструктивное построение натюрморта;
- Соблюдать последовательность ведения работы в цвете и принцип «от общего к частному, от частного к общему»;
- Использовать приём «а-ля прима»;
- Подобрать гармоничное цветовое решение;
- Передать теплохолодность;
- Передать тональные отношения, моделировать тоном свет и тени для убедительного создания объёма.
- Передать пространство, плановость и световоздушную перспективу.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Акварельная бумага А3 формата, кнопки, карандаши (Н, НВ), ластик, канцелярский нож, акварельные краски, кисти круглые разного размера (белка, колонок), бумажная палитра, пластмассовая палитра, тряпочка, баночка под воду.

Занятие № 52-54.

Практическое задание: выполнение работы в цвете, с использованием контрастной цветовой гаммы в технике «а-ля прима».

Задачи:

- Соблюдать последовательность ведения работы в цвете и принцип «от общего к частному, от частного к общему»;
- Использовать приём «а-ля прима»;
- Подобрать гармоничное цветовое решение;
- Передать теплохолодность;
- Передать тональные отношения, моделировать тоном свет и тени для убедительного создания объёма.
- Передать пространство, плановость и световоздушную перспективу.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Акварельная бумага А3 формата, кнопки, акварельные краски, кисти круглые разного размера (белка, колонок), бумажная палитра, пластмассовая палитра, тряпочка, баночка под воду.

Занятие № 55.

Практическое задание: завершение выполнения работы в цвете, с использованием контрастной цветовой гаммы в технике «а-ля прима». Подведение итогов.

Задачи:

- Соблюдать последовательность ведения работы в цвете и принцип «от общего к частному, от частного к общему»;

- Использовать приём «а-ля прима»;
- Передать теплохолодность;
- Передать тональные отношения, моделировать тоном свет и тени для убедительного создания объёма.
- Передать пространство, плановость и световоздушную перспективу.
- Обобщить второстепенные детали, выделить главные части при завершении работы для достижения цельности композиции;
- Общее художественное впечатление от работы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Акварельная бумага А3 формата, кнопки, акварельные краски, кисти круглые разного размера (белка, колонок), бумажная палитра, пластмассовая палитра, тряпочка, баночка под воду.

**Тема 11. Декоративный натюрморт, построенный на паре дополнительных цветов с использованием чёрного и белого, выполненный с передачей освещения и тональных градаций.
(9 часов).**

Занятие № 56.

Лекция: Создание декоративного натюрморта, построенного на паре дополнительных цветов с использованием чёрного и белого, выполненного с передачей освещения и тональных градаций. (0,5 часа).

Задачи:

- Рассказать о последовательности выполнения декоративного натюрморта;
- Дать рекомендации по смешению цветов, выбору колористического и тонального решения.

Практическое задание: Выполнение линейного рисунка декоративного натюрморта и подготовка рисунка к работе с ограниченной цветовой гаммой.

Задачи:

- Закрепить на практике полученные теоретические знания;
- Грамотно закомпоновать предметы на листе бумаги, соразмерно с форматом;
- Произвести отбор и анализ элементов изображения и выполнить линейное построение натюрморта;
- Разделить линейный рисунок на части, отличающиеся по тону;
- Выявить ритмическую структуру декоративной композиции;
- Произвести поиск колористического и тонального решения.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (Н, НВ), ластик, канцелярский нож, линейка.

Занятие № 57.

Практическое задание: выполнение работы в цвете, с использованием ограниченной цветовой гаммы.

Задачи:

- Использовать заранее выбранную «ограниченную палитру» при выполнении декоративной работы;
- Вести работу в цвете, соблюдая границы заранее разделённых по тону частей.
- Передать освещение в работе.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, гуашевые краски (дополнительные цвета, чёрная, белая), кисть круглая синтетическая маленького и среднего размера, пластмассовая палитра, баночка под воду.

Занятие № 58.

Практическое задание: завершение выполнения работы в цвете, с использованием ограниченной цветовой гаммы. Подведение итогов.

Задачи:

- Использовать заранее выбранную «ограниченную палитру» при выполнении декоративной работы;
- Вести работу в цвете, соблюдая границы заранее разделённых по тону частей;
- Передать освещение в работе;
- Общее художественное впечатление от работы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, гуашевые краски (дополнительные цвета, чёрная, белая), кисть круглая синтетическая маленького и среднего размера, пластмассовая палитра, баночка под воду.

Тема 12. Рисунок гипсовой головы Готтомелаты. **(21 час).**

Занятие № 59.

Лекция: Линейно-конструктивное построение гипсовой головы Готтомелаты. (0,5 часа).

Задачи:

- Дать представление о характерных особенностях гипсовой головы Готтомелаты и способах линейно-конструктивного построения в разных ракурсах.

Практическое задание: Грамотное выполнение линейно-конструктивного построения гипсовой головы Готтомелаты с точной передачей пропорций и форм основных плоскостей.

Задачи:

- Закрепить на практике полученные теоретические знания;
- Грамотно компоновать гипсовую голову на листе бумаги;
- Расположить гипсовую голову на плоскости;
- Выполнить линейно-конструктивное построение гипсовой головы Готтомелаты;
- Передать характерные особенности и пропорции.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (2Н, НВ, 2В), ластик, канцелярский нож.

Занятие № 60-64.

Практическое задание: Грамотное выполнение тонального рисунка гипсовой головы Готтомелаты.

Задачи:

- Владение академической техникой ведения тонального рисунка;
- Передать объём и форму гипсовой головы с помощью разных тональных градаций;
- Передать световоздушную перспективу и пространство;

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (3Н, 2Н, Н, НВ, В, 2В, 3В), ластик, мягкий ластик (клячка), канцелярский нож.

Занятие № 65.

Практическое задание: Завершение выполнения тонального рисунка гипсовой головы Готтомелаты. Подведение итогов.

Задачи:

- Владение академической техникой ведения тонального рисунка;
- Передать объём и форму гипсовой головы с помощью разных тональных градаций;
- Передать световоздушную перспективу и пространство;

- Использовать возможности контраста и нюанса;
- Общее художественное впечатление от работы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Бумага А3 формата, кнопки, карандаши (3Н, 2Н, Н, НВ, В, 2В, 3В), ластик, мягкий ластик (клячка), канцелярский нож.

Условия реализации

Материалы, необходимые в работе:

Бумага обычная А2 и А3 формата, бумага акварельная А2 и А3 формата, кнопки, карандаши разной мягкости, ножи, ластик, акварельные краски, круглые кисти (синтетика, белка) разных размеров, баночка под воду, тряпочки, бумажная и пластмассовая палитра.

Оборудование

Соответствующие росту учащихся мольберты, табуреты, стулья, свободный доступ к источнику проточной воды.

Литература

1. Бесчастнов Н. П. Графика фигуры человека. Учебное пособие для вузов. - М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2006;
2. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н., Авдеев Ю.С., Гусейнов Г.М., Дыминский В.Б., Шеболдаев А.С. Живопись. – М.: Владос, 2007;
3. Ермолаева. Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека. Учебное пособие для студентов-дизайнеров.– М.: Гном и Д, 2001 ;
4. Зайцев А.С. Советы мастеров. Сборник. – Л.: Художник РСФСР, 1973;
5. Кибрик Е.А. К вопросу о композиции. – М.: Издательство Академии художеств СССР, 1959;
6. Кузин В.С. Психология. – М.: Высшая школа, 1974;
7. Куприн А.В. Методы и техника живописи. - М.: Издательство Академии художеств, 1989;
8. Ли Н. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2010;
9. Манизер М.Г., Серов В.А., Сысоев П.М. Школа изобразительного искусства. Выпуск №3. - М.: Издательство Академии художеств СССР, 1961;
10. Манизер М.Г., Серов В.А., Сысоев П.М. Школа изобразительного искусства, выпуск №4. - М.: Издательство Академии художеств СССР, 1962;
11. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: Учеб. для студентов худож.-граф. фак. пединститутов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, Владос, 1995;
12. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: Агар, 1998;
13. Стор И.Н. Декоративная живопись – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004;
14. Шегаль Г.М. Колорит в живописи. – М., 1957;
15. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М.: Просвещение, 1979;
16. Хейзел Харрисон. Энциклопедия акварельных техник. – М.: Астрель, 2005.