

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

СТУДИЯ ЖИВОПИСИ

Дополнительная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства
«Специальные курсы для взрослых «Студия живописи»

Срок реализации: 9 месяцев

Возраст обучающихся: от 14 лет

Автор:

Казачек Л.А.,

преподаватель МАОУДО ДХШ №2

Томск
2023

Содержание

Пояснительная записка	3
Учебно-тематический план	7
Содержание программы	9
Условия реализации	13
Литература	14

Пояснительная записка

Направленность программы: художественная.

Программа направлена на приобщение обучающихся к художественной культуре, воспитание качеств личности, способности к самостоятельной творческой деятельности, овладение основами живописи (акварель, гуашь), а также выявление наиболее одаренных учащихся для продолжения обучения.

Тип программы: авторская, экспериментальный этап с 01.09.2013 по 30.05.2014. Программа предлагает разработку нового направления деятельности для художественной школы.

Актуальность и практическая значимость программы: Актуальность программы, – в её востребованности обществом, предоставлении возможности эффективного обучения учащихся различной возрастной категории от 14 лет до пенсионного возраста. Программа ориентирована на получение начального художественного образования в течение 9 месяцев.

Данное направление работы школы востребовано как молодежью, так и людьми пожилого возраста. Программа позволяет развивать творческие возможности учащихся, воспитывать эстетический вкус, умение понимать и ценить живопись, что имеет немаловажное значение в социально-политическом и духовно-нравственном развитии России. Программа позволяет молодёжи определиться с выбором профессии, с пользой организовать свой досуг людям разных возрастных категорий.

Программа включает 9 разделов и является комплексной, её разделы взаимосвязаны между собой во всех компонентах, составляющих учебный процесс.

Новизна данной программы состоит в том, чтобы в сжатый срок (9 месяцев) дать обучающимся объём знаний и умений по живописи, необходимых для начального художественного образования.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена востребованностью и необходимостью формирования у обучающихся потребности в постоянном самообразовании, повышении уровня культуры. Настоящая программа призвана не только дать навыки и умения, но и стимул к творческой деятельности.

Цель курса: Формирование предметных компетенций по живописи, в реалистических и академических традициях.

В соответствии с целью, ставятся следующие образовательные, воспитательные, развивающие задачи.

Образовательные задачи: Обучение основам живописной грамоты, основам цветоведения, освоить на начальном этапе различные живописные техники (акварель, гуашь), изучить профессиональную терминологию.

Воспитательные задачи: Приобщение к ценностям художественной культуры, «раскрыть глаза» на красоту окружающего мира, привить любовь к изобразительному искусству, воспитание терпения, аккуратности, работоспособности.

Развивающие задачи: Развитие фантазии, воображения, наблюдательности, эстетического вкуса, таких деловых качеств, как самостоятельность, ответственность.

Сроки реализации программы:

Программа рассчитана на 9 мес. Курса обучения. Она предполагает проведение занятий в количестве:

- в неделю 3 учебных часа;
- за 9 месяцев 108 учебных часов.

Этапы реализации:

Обучение осуществляется согласно учебно-тематическому плану, последовательно по разделам программы.

Форма организации учебного процесса: групповые занятия.

Состав группы: постоянный.

Возраст обучающихся: с 14 лет, включая пенсионный возраст.

Количественный состав группы: 15-20 человек.

Набор обучающихся проводится без вступительных экзаменов для всех желающих.

Основные формы занятий: В занятия по программе включаются теоретические сведения, изложение которых проводится перед выполнением практической работы (в форме беседы, с применением наглядных пособий, репродукций, работ учащихся из методического фонда).

Но основополагающим критерием в обучении являются **мастер-классы** (пошаговое обучение). Педагог сам показывает на практике, как нужно делать, - ученики повторяют в своей работе то же самое. В данной программе это условие необходимо.

Дидактические принципы: Обучение проводится «от простого к сложному».

Задания построены взаимосвязано, с постепенным усложнением задач.

Учитывается следующая система принципов современной дидактики, применительно к данной программе:

- принцип систематичности и последовательности;
- принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективной работы;
- принцип научности и связи теории с практикой;
- принцип наглядности;
- принцип доступности.

Качества личности, которые могут развиваться у обучающихся в ходе занятий:

- владение способами совместной работы в группе, общение;
- владение грамотой ИЗО;
- умение работать планировано;
- умение ставить цель и достигать её;
- не разочаровываться при неудачах, настойчивое преодоление трудностей;
- умение анализировать свои и чужие работы;
- умение организовывать свой досуг;
- компетентность в сфере трудовой деятельности: умение оценивать собственные профессиональные возможности, ситуацию на рынке труда;
- умение самостоятельно находить, изучать, анализировать информацию.

Учёт и контроль успеваемости проводится посредством учебной документации: классный журнал, ведомость успеваемости.

Основным способом проверки результата обучения являются просмотры работ по полугодиям, экзаменационный просмотр в конце курса обучения. Итоговый просмотр предусматривает выполнение итоговых заданий, с использованием различных художественных материалов.

Необходимым методом контроля обучения является коллективный просмотр учебных работ в классе и анализ результатов выполнения заданий.

Критерии оценки: При оценке работ главным критерием является степень решения поставленных учебных задач, его индивидуальная динамика освоения программы.

По окончании обучения учащимся выдаётся **сертификат**.

Программные требования

I полугодие.

Ожидаемые результаты обучения по итогам I полугодия:

№ раздела	Знаниевый компонент	Компетентностный компонент
I	Знакомство с материалами и принадлежностями для занятий по живописи	Иметь полное представление о материалах и принадлежностях для занятий по живописи
II	Законы цветоведения (цветовой круг, ахроматические, хроматические, тёплые, холодные тона)	Навыки грамотного применения законов цветоведения на практике
III	Значение тона в живописи	Навыки в использовании тоновых отношений
IV	Значение освещения в живописи	Умение грамотно использовать тёплое и холодное освещение в живописи

Итого за I полугодие (часов)	Общее количество учебных часов	В т.ч. теоретические занятия	В т.ч. практические занятия
	48	13	35

II полугодие.

Ожидаемые результаты обучения по итогам II полугодия:

№ раздела	Знаниевый компонент	Компетентностный компонент
V	Закрепление, углубление знаний и навыков, приобретенных ранее. Понятие светотени, - средства передачи объемов предметов. Свет, блик, полутон, собственная тень, рефлекс, падающая тень. Особенности работы над натюрмортом.	Навыки передачи средствами светотени, объема предметов различной формы. Умение анализировать форму предметов натюрморта во взаимосвязи со средой.
VI	Особенности в передаче материальности предметов в натюрморте.	Умение и навыки в передаче объема стекла, металла, керамики.
VII	Последовательность в работе над пейзажем.	Навыки и умения грамотно анализировать и применять на практике законы перспективы, плановости, свето-воздушной среды, применительно к изображению пейзажа.
VIII	Основные закономерности в передаче объема головы человека.	Практические навыки в передаче объема головы человека при тёплом и холодном освещении.

Итого за II полугодие (часов)	Общее количество учебных часов	В т.ч. теоретические занятия	В т.ч. практические занятия
	60	10	50

Учебно-тематический план

Продолжительность занятий	Периодичность в неделю	Количество часов в неделю	Количество часов в год	
3 часа	1 раз	3 часа	108 часов	
			I полугодие	II полугодие
			48 часов	60 часов

I полугодие.

№	Наименование разделов и тем	Общее кол-во учебных часов	В т.ч. теоретические занятия	В т.ч. практические занятия
1.	Введение в изучаемый предмет. Материалы и принадлежности.	3	3	-
2.	Основы цветоведения.	15	2	13
2.1	Цветовой круг (триада цветов)	3	0,5	2,5
2.2	Ахроматические цвета.	3	0,5	2,5
2.3	Хроматические цвета.	3	0,5	2,5
2.4	Тёплые и холодные цвета.	3-6	0,5	2,5
3.	Тон.	18	3	15
3.1	Гризайль. Гуашь.	3	0,5	2,5
3.2	Гризайль. Акварель.	3	0,5	2,5
3.3	Гризайль (кофе, чай)	3	0,5	2,5
3.4	Тон в цвете (гуашь)	3	0,5	2,5
3.5	Тон в цвете (акварель)	3	0,5	2,5
4.	Освещение модели.	9	1,5	7,5
4.1	Тёплый свет.	3	0,5	2,5
4.2	Холодный свет.	3	0,5	2,5
4.3	Контражур.	3	0,5	2,5

II полугодие.

№	Наименование разделов и тем	Общее кол-во уч. часов	В т.ч. теоретич занятия	В т.ч. практич занятия
5.	Объём.	18	3	15
5.1	Объём предмета цилиндрической формы (гризайль, гуашь)	3	0,5	2,5
5.2	Объём предмета цилиндрической формы (гризайль, акварель)	3	0,5	2,5
5.3	Объём предмета цилиндрической формы (акварель в цвете)	3	0,5	2,5
5.4	Объём предмета цилиндрической формы (гуашь в цвете)	3	0,5	2,5
5.5	Объём предмета округлой формы (яблоко; гуашь в цвете)	3	0,5	2,5
6.	Простейший натюрморт.	24	4	20
6.1	Натюрморт «Кружка и яблоко» (гуашь)	3	0,5	2,5
6.2	Объём предмета цилиндрич. формы с выступом (бидон; гуашь)	3	0,5	2,5
6.3	Объём предмета цилиндрич. формы с выступом (керамика; аквар.)	3	0,5	2,5
6.4	Натюрморт «Кринка и груша» (акварель)	3	0,5	2,5
6.5	Натюрморт «Ваза с выступом и гранат»	3	0,5	2,5
6.6	Роль среды в натюрморте, касания. Натюрморт в тёплой гамме, на закрепление полученных умений.	3	0,5	2,5
6.7	Натюрморт в холодной гамме (среда, касания)	3	0,5	2,5
7.	Материальность.	18	3	15
7.1	Натюрморт «Стекло и фрукты» (акварель)	3	0,5	2,5
7.2	Натюрморт «Стекло и овощ» (гуашь)	3	0,5	2,5
7.3	Натюрморт «Металлический чайник и фрукты» (акварель)	3	0,5	2,5
7.4	Натюрморт «Металлический предмет и овощ» (гуашь)	3	0,5	2,5
7.5	Складки ткани.	6	1	5
8.	Пейзаж.	3	0,5	2,5
8.1	Перспектива. Отражение в воде. Свето-воздушная перспектива и плановость.	3	0,5	2,5
9.	Портрет.	6	1	5

9.1	Голова человека. (теплое освещение, акварель)	3	0,5	2,5
9.2	Голова человека. (холодное освещение, гуашь)	3	0,5	2,5

Содержание программы

Основными задачами являются: освоение учащимися плоского формата и создания на нём иллюзии трёхмерного пространства посредством тона и цвета в разных материалах (гуашь, акварель). Учащиеся должны овладеть навыками и умениями в передаче материальности, объёма предметов, иметь понятие о среде, культуре, подаче работы, научиться работать в различных техниках.

I полугодие (48 часов)

Раздел I.

1.Тема : «Введение в изучаемый предмет. Материалы, принадлежности»(3 часа).

Задача: Знакомство с планом работы на I полугодие.

Материалы для занятий: виды бумаги, виды кистей и красок. Основные правила работы в классе.

Раздел II. Основы цветоведения.

2.Тема: «Основы цветоведения. Цветовой круг (Триада цветов)» (3 часа).

Задачи: Построение цветового круга, основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета.

Материалы для занятий: бумага(ватман) ¼ листа, карандаш, линейка, гуашь, кисть.

3.Тема: «Ахроматические цвета»

Задачи: Изучение хроматических цветов, простейшее понятие тона, выполнение декоративного задания (ветка с ягодами черноплодной рябины).

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, карандаш, гуашь, кисть.

4.Тема: «Хроматические цвета»

Задачи: Выполнение декоративного задания по теме «Ветка красной рябины».

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, карандаш, гуашь, кисть.

5.Тема: «Тёплые и холодные цвета»

Задачи: Выполнение декоративного задания по теме «Фрукты».

Плоское решение. Многообразие цветов тёплой гаммы.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, карандаш, гуашь, кисть.

Раздел III. Тон.

6.Тема: «Тон. Гризайль в технике гуашь.»

Задачи: Выполнение растяжки».

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, гуашь, кисть.

7.Тема: «Тон. Гризайль в акварельной технике».

Задачи: Выполнение декоративного задания «Листья клёна».

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, акварель, кисть.

8.Тема: «Тон. Гризайль в технике, с применением кофе, чая»

Задачи: Выполнение тональных растяжек (ветка кленовых листьев)».

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, кофе, чай, вода, кисть.

9.Тема: «Тон в цвете» (гуашь)

Задачи: Декоративный натюрморт в красной гамме. Ограничение в цвете: белый, чёрный, красный. Сделать работу красочную, богатую по колориту.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, грунтованный картон, гуашь или масляные краски, кисть.

10.Тема: «Тон в цвете» (акварель)

Задачи: Декоративный натюрморт в холодной гамме. Ограничение в цвете: все оттенки синего цвета, чёрный.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, акварель, кисть.

Раздел IV Освещение модели.

11.Тема: «Освещение модели. Тёплый свет».

Задачи: Декоративное решение «Овощи». Тёплый свет – холодная тень.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, гуашь, кисть.

12.Тема: «Освещение модели. Холодный свет».

Задачи: Декоративное решение «Керамика. Натюрморт». Холодный свет – тёплая тень.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, грунтованный картон, гуашь или масляные краски, кисть.

13.Тема: «Контражур. Освещение сзади».

Задачи: Декоративное решение «Ваза на плоскости». Особенности контражура.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, грунтованный картон, гуашь или масляные краски, кисть.

II полугодие (66 часов)

Раздел V Объём.

14.Тема: «Объём предмета цилиндрической формы (гризайль, гуашь).

Освещение боковое, искусственное».

Задачи: Тональный разбор лепки формы. Освещение боковое.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, гуашь, кисть.

15.Тема: «Объём предмета цилиндрической формы (гризайль, акварель).

Освещение боковое, искусственное».

Задачи: Тональный разбор лепки формы. Освещение боковое.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, акварель, кисть.

16.Тема: «Объём предмета цилиндрической формы в цвете (акварель).

Освещение боковое, искусственное».

Задачи: Решение объёма в цвете. Тон в цвете. Освещение боковое.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, акварель, кисть

17.Тема: «Объём предмета цилиндрической формы в цвете (гуашь).

Освещение боковое, искусственное».

Задачи: Решение объёма в цвете. Тон в цвете.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, гуашь, кисть

18.Тема: «Объём предмета округлой формы (яблоко) в цвете (гуашь).

Задачи: Лепка формы яблока плоскостями в цвете.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, грунтованный картон, гуашь или масляные краски, кисть

Раздел VI Натюрморт.

19.Тема: «Простейший натюрморт «Кружка и яблоко», в акварельной технике. Освещение боковое, искусственное».

Задачи: Решение объёма предметов.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, грунтованный картон, гуашь или масляные краски, кисть

20.Тема: «Объём предмета цилиндрической формы с выступом на примере бидона (гуашь). Освещение боковое, искусственное».

Задачи: Особенности решения объёма предмета с выступом.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, гуашь, кисть

21.Тема: «Объём предмета цилиндрической формы с выступом (керамика) в акварельной технике. Освещение боковое, холодное. В акварельной технике».

Задачи: Решение объёма предмета с выступом, в условиях холодного освещения.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, акварель, кисть

22.Тема: «Простой натюрморт с предметами, имеющими выступ (крынка и груша). Освещение боковое, искусственное. В технике масло или гуашь».

Задачи: Лепка формы цветом, тоном в технике гуашь.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, грунтованный картон, гуашь или масляные краски, кисть

23.Тема: «Простой натюрморт с предметами, имеющими выступ (керамическая ваза и гранат). Освещение боковое, искусственное. Акварель».

Задачи: Лепка формы цветом, тоном в акварельной технике.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, акварель, кисть

24.Тема: «Роль среды в натюрморте. Эюд натюрморта в тёплой гамме в масляной технике или в технике гуашь. Освещение боковое».

Задачи: Связь предметов с фоном, средой. Касания.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, грунтованный картон, гуашь или масляные краски, кисть

25.Тема: «Роль среды в натюрморте. Эюд натюрморта в холодной гамме в акварельной технике. Освещение боковое».

Задачи: Связь предметов с фоном, средой. Касания.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, акварель, кисть

Раздел VII. Материальность.

26.Тема: «Материальность. Эюд «Стекло и фрукты». Натюрморт со стеклом в холодной гамме в акварельной технике. Освещение боковое, искусственное».

Задачи: Особенности решения объёма предметов из стекла.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, акварель, кисть

27.Тема: «Материальность. Эюд натюрморта «Стекло и фрукты».

Натюрморт со стеклом в холодной гамме в масляной технике или в технике гуаши. Освещение боковое, искусственное».

Задачи: Особенности решения объёма стеклянных предметов в технике гуаши.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, грунтованный картон, гуашь или масляные краски, кисть

28.Тема: «Материальность. Эюд натюрморта с металлическим предметом (чайничком) и фруктами». Освещение боковое, искусственное».

Задачи: Особенности решения объёма предмета из металла в масляной технике или в технике гуаши.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, грунтованный картон, гуашь или масляные краски, кисть

29.Тема: «Материальность. Эюд натюрморта с металлическим предметом и овощами». Освещение холодное, боковое. В акварельной технике».

Задачи: Особенности решения объёма предмета из металла в акварельной технике.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, акварель, кисть

30.Тема: «Складки ткани. Эюд со складками ткани». Освещение боковое, искусственное. В технике «гризайль», гуашь».

Задачи: Навыки и умение передачи складок ткани. На листе ¼ сделать 2 темы.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, гуашь, кисть

Раздел VIII. Пейзаж.

31.Тема: «Пейзаж. Отражения в воде. Перспектива».

Задачи: Правила изображения отражения в воде. Правила отображения воздушной перспективы.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, грунтованный картон, масляные или акварельные краски, кисть

Раздел IX. Портрет.

32.Тема: «Портрет. Эюд головы человека в тёплой гамме, с боковым освещением. В акварельной технике».

Задачи: Лепка формы головы человека с учётом освещения.

Материалы для занятий: бумага (ватман) ¼ листа, акварель, кисть

33.Тема: «Портрет. Эюд головы человека в холодной гамме, с боковым холодным освещением. В масляной технике или в технике гуашь».

Задачи: Лепка формы головы человека с учётом холодного освещения.

Материалы для занятий: бумага (ватман) $\frac{1}{4}$ листа, грунтованный картон, гуашь или масляные краски, кисть

Условия реализации программы

Оборудование: мольберты, табуреты, подиумы, стеллажи для хранения материалов, инструментов, методической литературы, софиты.

Натюрмортный фонд: предметы быта и драпировки; муляжи фруктов, овощей, геометрические тела.

Материалы: бумага, грунтованный картон, карандаши, масляные краски, акварель, гуашь, кисти.

Наглядно-иллюстрированные и дидактические материалы: демонстрационные образцы, художественные альбомы, журналы, фотографии, иллюстрации, книги, видеокассеты, компакт-диски, методические разработки и методическая литература, раздаточный материал.

Литература

1. Аксёнов Ю. «Цвет и линия», 1988.
2. Бесчастнов Н.П. «Живопись», 2004.
3. Гребберг Ю.И. «Технология станковой живописи», 1982.
4. Унковский А.А. «Живопись. Вопросы колорита», 1980.
5. Смирнов Г.Б. «Живопись», 1975.
6. Уильям Ньютон «Акварельная живопись», 1999.
7. Саймон Дженнингс «Живопись», 2013.
8. Питер Грей «Рисуем пейзажи», 2012.
9. Джеки Шоу «Шаг за шагом. Курс живописи.», 2005.
10. Уиссман П. «Основы акварельной техники», 2004.
11. Либралато Валерио «Школа акварели», 2012.
12. Баррингтон Барбер «Мастер-классы по рисованию».
13. Астель «Акварель, шаг за шагом», 2005.
14. Линдси Дженис «Всё о цвете», 2011.
15. Леса Савахата «Гармония цвета», 2001.
16. Д.Беллами «Рисуем акварелью», 2009.
17. Ф.А.Сервер «Акварель для начинающих», 2003.
18. Ритейл «Акварель. Основы техники и приёмы», 2012.
19. Кейт Фенвик «Курс акварельной живописи», 2009.
20. Т. Харрисон «Пейзаж акварелью», 2012.