

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

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: ГОТОВЛЮСЬ К ВЫСТАВКЕ

Дополнительная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства
«Специальные курсы для взрослых
«Творческая мастерская: готовлюсь к выставке»

Срок реализации: 8 месяцев

Возрастной состав: от 14 лет

Автор:

Казачек Л.А.,

преподаватель МАОУДО ДХШ №2

Томск
2023

Содержание

Пояснительная записка	3
Учебно-тематический план	5
Содержание программы	6
Условия реализации	10
Литература	10

Пояснительная записка.

Направленность программы: художественная.

Тип программы: авторская, экспериментальный этап с 16.09.2014 по 12.05.2016. Программа предлагает разработку нового направления деятельности для художественной школы.

Новизна программы в том, что она учитывает потребности в творческой и выставочной деятельности разновозрастной категории обучающихся от 14 лет, позволяет в сжатый срок (8 мес.) выполнить достаточное количество творческих работ для участия в художественной выставке.

Особенности набора обучающихся: принимаются все желающие от 14 лет, без конкурса.

Обучение на внебюджетной основе.

Количественный состав группы: 10–15 человек.

Состав группы: постоянный.

Форма организации учебного процесса: групповые занятия.

Сроки реализации программы: 8 месяцев.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа, что составляет:

45 часов в I полугодии и 51 час во II полугодии в итоге 96 часов.

По итогам полного прохождения курса выдаётся сертификат установленного образца.

Педагогическая целесообразность программы в том, что её реализация представляет возможность выбора траектории творческого роста. Программа направлена на воспитание качеств личности, способной к самостоятельной творческой деятельности, что соответствует целям осуществления государственной политики гуманитарного образования, имеющей в основе свободное развитие личности.

Программа содержит комплексную систему длительных и краткосрочных заданий. Задания разнообразны по тематике и материалам исполнения, носят творческую направленность, расположены в порядке усложнения, интересны и посильны как учащимся старшего школьного возраста, так и более взрослой аудитории с различной степенью подготовки.

Выполненные задания в итоге представляются на творческих художественных выставках, в том числе и персональных.

Процесс обучения предусматривает как академические задания в реалистическом исполнении, так и абстрактные в условно-декоративном исполнении.

Актуальность программы – в её востребованности, ориентации на удовлетворение творческого развития личности, воспитание эстетического вкуса,

повышения культурного уровня, что имеет большое значение в духовно-нравственном развитии России.

В программе определена **цель курса** – подготовить определённое программой количество качественных работ для участия в художественной выставке.

В соответствии с целью, ставятся следующие **образовательные задачи** по композиции:

- давать теоретические знания, закрепляя их практической работой;
- закреплять умения и навыки, приобретённые в процессе обучения.

В соответствии с целью ставятся следующие **воспитательные задачи**, такие, как:

- терпение, трудолюбие, работоспособность, аккуратность, настойчивость в решении творческих задач;
- уважение к творческой работе своих однокурсников;
- формирование индивидуальных качеств, необходимых для творческой личности.

В соответствии с целью ставятся следующие развивающие задачи:

Развивать творческое мышление, воображение и фантазию; наблюдательность и зрительную память; деловые качества (ответственность, самостоятельность).

Учёт и контроль за выполнением программных заданий проводится в классной аудитории систематически после выполнения каждой работы. Кроме того, в конце учебного года проводится итоговый отчёт о работе курса – выставка всех творческих работ каждого обучающегося.

Критерии оценки при оценивании работ главным критерием является степень решения поставленных учебных задач, отношение учащегося к работе, его индивидуальная динамика освоения программы.

Программные требования.

Ожидаемые результаты обучения I и II полугодия:

I полугодие.

№ раздела	Знаниевый компонент	Компетентностный компонент
I	Зависимость выбора формата от характера постановки	Навыки использования выразительных возможностей формата
II	Особенности графических и живописных материалов (карандаш, мягкие графические материалы, гуашь, акварель, масло)	Навыки использования художественных материалов. Навыки и умения грамотного применения и владения техниками живописных материалов (гуашь, акварель, масло)

III	Понятие о пропорциях – размерных соотношениях элементов или частей формы, а также между различными объектами	Навыки визирования и передачи пропорций
IV	Понятие композиционных основ: ритм, симметрия, ассиметрия, пластика в графике и живописи и т.д.	Навыки и умения грамотного применения в своей творческой работе ритма, симметрии и т.д.
V	Роль эскиза	Навыки переноса эскиза на рабочий формат
	Различные живописные техники (масло, гуашь, акварель)	Навыки в практической работе над композицией
VI	Понятие о тональных отношениях в графике и живописи	Навыки передачи тональных отношений
II полугодие.		
VII	Понятие о светотени, объёме, положении в пространстве. Роль освещения в пейзаже.	Навыки передачи объёма
VIII	Понятие о линейной и воздушной перспективе	Навыки сознательного пользования приёмами линейной и воздушной перспективы
IX	Способы передачи материальности, фактуры (масло, гуашь)	Навыки передачи материала, фактуры предметов
X	Этапы последовательного ведения продолжительной работы	Навыки последовательного ведения продолжительной работы
XI	Условия композиционной выразительности и цельности композиции.	Навыки компоновки листа, создания цельного композиционного решения.
XII	Использование законов цветоведения в творческой работе	Навыки применения законов цветоведения
XIII	Особенности ведения композиционных заданий с ограничением цвета	Навыки работы над композицией с ограничением цвета
XIV	Выделение главного пятна в композиции	Навыки выразительности композиции

Учебно-тематический план

I полугодие

№	Темы	Общее количество учебных часов	В т.ч. теоретические занятия	В т.ч. практические занятия
1	Натюрморт с цветами на тонированной бумаге	3	0,5	2,5
2	Натюрморт Осенний. Декоративное решение.	6	0,5	5,5

3	Осенний пейзаж в тёплой гамме	6	0,5	5,5
4	Подсолнухи. Декоративное панно.	6	0,5	5,5
5	Графическая работа на тонированной бумаге. (чай, кофе, гелевая ручка)	6	0,5	5,5
6	Батик (холодный) Новогодняя композиция или морское дно	12	1	11
7	Зимний новогодний пейзаж (станковый)	6	0,5	5,5
Итого		45	4	41

II полугодие.

№	Темы	Общее количество учебных часов	В т.ч. теоретические занятия	В т.ч. практические занятия
1	Рождественский праздничный натюрморт с природы	9	0,5	8,5
2	Москва Златоглавая. Супрематический натюрморт.	9	0,5	8,5
3	Граттаж «Сибирский натюрморт с берестой»	6	0,5	5,5
4	Натюрморт к 8 Марта	6	0,5	5,5
5	Горячий батик. «Барокко»	12	1	11
6	Композиция. «Музыка» «Танец».	9	1	8
Итого:		51	4	47

Учебно-тематический план по курсу.

Продолжительность занятий	Периодичность в неделю	Количество часов в неделю	Количество часов в год	
			I полугодие	II полугодие
3 часа	1 раз	3 часа	96 часов	
			45 часов	51 час

Содержание программы I полугодие (45 часов).

Ожидаемые результаты:

1. Овладение навыками работы с живописными и графическими материалами.
2. Навыки в работе с тоном, пластикой цветового и тонового пятна.

3. Культура исполнения работы.

Задание 1. (3 часа). Натюрморт с цветами на тонированной бумаге. (решение цветовыми мозаичными пятнами).

Задачи:

- Композиция в листе.
- Тональный контраст.
- Цветовая пластика и ритм.

Материалы: бумага/гуашь, 0,5 листа.

Задание 2. (6 часов). Натюрморт Осенний с натуры в яркой цветовой гамме (декоративное решение).

Задачи:

- Композиция в листе.
- Колорит
- Тональный разбор.
- Выделение главного.

Материалы: картон/масло, бумага/гуашь.

Задание 3. (6 часов). Осенний пейзаж в тёплой гамме.

Задачи:

- Колорит-настроение
- Тепло-холодность
- Цельность цветовой гаммы

Материалы: картон/масло

Задание 4. (6 часов). Подсолнухи. (декоративное панно)

Задачи:

- Ограничение в цвете.
- Цельность колорита

- Тон

Материалы: картон/масло, бумага/гуашь

Задание 5. (6 часов). Графическая работа на тонированной бумаге. С применением чая, кофе и гелевой ручки.

Задачи:

- Навыки в работе с тоновым покрытием.
- Культура исполнения.

Материалы: бумага, чай, кофе, гелевая ручка.

Задание 6. (12 часов). Батик холодный. Новогодняя композиция или «Морское дно»

Задачи:

- Навыки в работе.
- Культура исполнения.

Материалы: подрамник, ткань, краски для батика, трубочки стеклянные, маркеры для ткани и др..

Задание 7. (6 часов). Зимний новогодний пейзаж (станковый)

Задачи:

- Пейзаж-настроение.
- Передача состояния.

Материалы: картон/масло.

II полугодие (51 час)

Задание 1. (9 часов). Рождественский праздничный натюрморт с натуры.

Задачи:

- Лепка формы предметов.
- Тональный разбор
- Передача праздничного настроения.

Материалы: картон/масло.

Задание 2. (9 часов). Москва Златоглавая. Или Павлов Посад (декоративное решение).

Задачи:

- Условно-декоративный городской пейзаж.
- Яркий колорит
- Можно супрематический вариант.

Материалы: картон/масло.

Задание 3. (6 часов). Натюрморт к 8 Марта. Станковое или декоративное решение.

Задачи:

- Мажорная гамма.
- Культура исполнения.

Материалы: картон/масло.

Задание 4. (6 часов). Граттаж «Сибирский натюрморт с орнаментальной берестой».

Задача:

- Овладение навыками граттажа.

Материалы: бумага, воск, гуашь.

Задание 5. (12 часов). Батик горячий. Тема «Барокко», либо «Театр».

Задача:

- Овладение умениями и навыками работы с горячим батиком.

Материалы: подрамник, ткань, краски для батика, воск, электрическая плитка для разогрева воска и др..

Задание 6. (9 часов). Композиция «Музыка» или «Танец». Декоративная композиция.

Задачи:

- Ритм, пластика.
- Колоритм
- Культура подачи.

Материалы: картон/масло.

Условия реализации программы

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

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

Материалы: бумага разных видов, загрунтованный картон, масляные краски, карандаши, мягкие материалы, акварель, гуашь, краски для батика, трубочки для батика стеклянные, кисти, растворитель, воск, ножницы.

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. Волков Н.Н. «Композиция в живописи» М. Искусство, 1977.
2. Максимов Ю.В. «У истоков мастерства» Ленинград, 1983.
3. Авсиян О.А. «Натура и рисование по представлению» М, 1985.
4. Грeпберг Ю.И. «Технология станковой живописи», 1982.
5. Унковский А.А. «Живопись. Вопросы колорита», 1980.
6. Смирнов Г.Б. «Живопись», 1975.
7. Уильям Ньютон «Акварельная живопись», 1999.
8. Саймон Дженнингс «Батик», 2013.
9. Питер Грей «Рисуем пейзажи», 2012.
10. Джеки Шоу «Шаг за шагом. Курс живописи.», 2005.
11. Уиссман П. «Основы акварельной техники», 2004.
12. Либралато Валерио «Школа акварели», 2012.
13. Вебер, Ж. «Живопись и её средства» М, 1961.
14. Астель «Композиция, шаг за шагом», 2005.
15. Линдси Дженис «Всё о цвете», 2011.
16. Леса Савахата «Гармония цвета», 2001.
17. Д.Беллами «Пишем маслом», 2009.
18. Ф.А.Сервер «Композиция для начинающих», 2003.
19. Ритейл «Масляная живопись. Основы техники и приёмы», 2012.

20. Кейт Фенвик «Курс акварельной живописи», 2009.

21. Т. Харрисон «Пейзаж маслом», 2012.