

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.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
«ART-СТУДИЯ»

Дополнительная общеразвивающая программ
области изобразительного искусства

Срок реализации: 9 месяцев

Возраст обучающихся: от 14 лет

Автор:
Воробьева Е.И.,
преподаватель МАОУДО ДХШ №2

Томск
2023

Разработчик:

Е.И.Воробьева, преподаватель МАОУДО «Детская художественная школа №2»
Города Томска

Рецензенты:

Т.Н.Ошурко, преподаватель высшей квалификационной категории МАОУДО
«Детская художественная школа №2» Города Томска

Н.А.Гуляева, преподаватель высшей квалификационной категории областного
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Томский механико-технологический техникум»

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.	4
Учебный план.....	5
Краткие методические рекомендации.....	6
Тематический план.....	7
Содержание курса	9
Условия реализации курса.....	17
Литература.....	18

Пояснительная записка

Программа предназначена для учащихся уже имеющих начальные знания и навыки в таких предметах, как «Рисунок», «Живопись» и «Композиция».

Занятия на курсах дают возможность дальнейшего овладения и развития новых умений и знаний на базе уже имеющихся.

Предлагаемая программа содержит комплексную систему длительных заданий по предметам «Рисунок», «Живопись» и «Композиция».

Тип программы: авторская.

Направленность программы: художественно - эстетическая.

Актуальность. Реализация данного курса позволяет рассматривать его предметное содержание и получаемые навыки в залоге компетентностного подхода, который в настоящее время является в образовании наиболее значимым и перспективным направлением. Взаимосвязь базовых предметных знаний в сочетании с творческими заданиями и создании авторских творческих работ позволяют на практике, через продукты ученического творчества, показать эффективность реализации заявленного подхода, который способствует успешной самореализации обучаемого в области художественного образования, через воплощение своих замыслов.

Новизна курса проявляется во взаимосвязи целей и задач, направленных на актуализацию художественных образов обучающихся и выражении их через различные техники.

Основная **цель курса** – дальнейшее развитие новых умений и знаний на базе уже имеющихся.

Программа предполагает решение следующих задач:

- Формировать и расширять знания по основам изобразительной грамоты.
- Развивать способности эстетически воспринимать действительность и постоянно отражать впечатления в художественных образах.
- Воспитывать аккуратность, организованность, трудолюбие.

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.

Программа рассчитана на всех, кто имеет начальное художественное образование. Её освоение доступно, как для детей старшего школьного возраста, так и для взрослых.

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

Продолжительность образовательного процесса 9 месяцев. Занятия проводятся 2 раз в неделю по 3 учебных часа, форма занятий – групповая. Возможны небольшие по объёму задания для домашней работы.

В конце 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 специфическими условиями работы.

Учебный план

Специальные курсы

№	Наименование	Кол-во часов в неделю	Срок обучения	Итоговые Просмотры
				Год обуч.
1	Art-студия	6 часов	9 месяцев	1

Краткие методические рекомендации

Для успешной организации учебного процесса необходимо обеспечить его непрерывность, логическое перетекание одной темы в другую. Поэтому важно, чтобы учащиеся чётко представляли себе перечень тем и заданий, запланированных в течение года. Календарно-тематический план должен быть доступен для ознакомления, анализироваться и корректироваться в ходе работы. Это позволит видеть процесс обучения в системе, заранее продумать композиционное, цветовое решение будущей работы, подобрать материалы.

Желательно, чтобы каждый учащийся курсов завёл себе папку, в которую будет накапливаться наглядный материал, эскизы с идеями и т.п. Необходимо иметь тетрадь для лекций, где аккуратно фиксировать их основные моменты, записывать домашние задания, какие инструменты и материалы будут необходимы на следующем уроке.

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 них обобщать результаты, отвечать на возникшие вопросы. Так же желательна фиксация выполненных работ в журнале. Это позволит видеть общую картину усвоения материала, вовремя выявлять проблемы.

Качество выполненных работ важно, но главное создать на курсе атмосферу доброжелательности, взаимовыручки, душевного комфорта. Ведь в поисках этого пришла основная часть группы, этого им не хватает в повседневных, рабочих буднях.

Тематический план

№ п/п	Наименование	Кол-во часов	В том числе	
			Теоретические занятия	Практические занятия
1	Рисунок. Рисунок черепа.	9	0.5	8.5
2	Живопись. Этюд живых цветов.	6	0.5	5.5
3	Композиция. «Золотое сечение».	3	0.5	2.5
4	Рисунок. Рисунок обрубочной головы.	12	0.5	11.5
5	Живопись. Гризаиль.	12	0.5	11.5
6	Композиция. Доминанта.	6	0.5	5.5
7	Рисунок. Голова гипсовая.	12	0.5	11.5
8	Живопись. Этюд головы человека.	9	0.5	8.5
9	Композиция. Субдоминанта.	6	0.5	5.5
10	Рисунок. Рисунок частей лица Давида.	15	0.5	14.5
11	Живопись. Зарисовки фигуры человека.	6	0.5	5.5
12	Композиция. Силуэт.	9	0.5	8.5
13	Рисунок. Постановка из предметов с различными фактурами.	12	0.5	11.5
14	Живопись. Натюрморт на контрастные цветовые отношения.	12	0.5	11.5
15	Композиция. Стилизация.	15	0.5	14.5

16	Рисунок частей скелета(плечевой пояс, грудная клетка с плечевым суставом и рукой, тазовый пояс с суставом).	9	0.5	8.5
17	Живопись. Портрет.	6	0.5	5.5
18	Композиция. Декоративный натюрморт.	12	0.5	11.5
19	Рисунок. Рисунок торса по Гудону.	12	0.5	11.5
20	Живопись. Натюрморт «Белое на белом».	9	0.5	8.5
21	Композиция. Орнамент в полосе. Геометрия.	12	0.5	11.5
22	Живопись. Фигура человека.	12	0.5	11.5
23	Композиция. Орнамент в круге. Растительный.	9	0.5	8.5
Итого		216	11.5	204.5
Рисунок		72		
Живопись		72		
Композиция		72		

Содержание курса

Задание 1.

Рисунок.

Рисунок черепа (6 часов).

Лекция: Знакомство с принципами построения черепа. (0,5 часа).

Практическое задание: рисунок черепа.

Задачи:

1. Основы пластической анатомии головы.
2. Изучение связи головы с его основой – черепом.
3. Знакомство с принципом конструктивного построения черепа и головы.

Материал: бумага, карандаш.

Задание 2.

Живопись.

Этюд живых цветов (6 часов).

Лекция: принципы работы акварелью в технике «лессировки» (0,5 часа).

Практическое задание: выполнение этюда осеннего букета в технике «лессировки».

Задачи:

1. Изучение и освоение принципов техники акварельной живописи.
2. Последовательность выполнения работы.
3. Взаимодействие «тёплых» и «холодных» цветов в живописи.

Материал: бумага, акварель.

Задание 3.

Композиция.

«Золотое сечение» (3 часа).

Лекция: понятие «Золотого сечения», примеры его применение в различных видах искусств. (0,5 часа).

Практическое задание: выполнение творческой авторской композиции с применением приёма «Золотого сечения».

Задачи:

1. Изучение понятия «Золотое сечение».
2. Освоение приёмов работы с «Золотым сечением» на практике.
3. Применение «Золотого сечения» на практике в создании авторской композиции.

Материал: на выбор преподавателя.

Задание 4.

Рисунок.

Рисунок обрубочной гипсовой головы (12 часов).

Лекция: последовательность построения формы головы по этапам (0,5 часа).

Практическое задание: построения гипсовой головы.

Задачи:

1. Композиция рабочего листа и постановка головы.
2. Обобщенное построение формы головы.
3. Уточнение характера формы центральной части головы (лоб, нос, глазничные впадины, скулы).
4. Выявление общего характера формы головы.
5. Уточнение характера основных деталей головы.
6. Обобщение формы головы с целью наибольшего выражения характера формы. Дополнительно объясняется строение основных деталей головы.

Материал: карандаш.

Задание 5.

Живопись.

Гризайль (12 часов).

Лекция: понятие «гризайль» в живописи. (0,5 часа).

Практическое задание: выполнение натюрморта из 2-3 предметов в технике «гризайль».

Задачи:

1. Передать общее тоновое состояние натюрморта.
2. Передать тональные ахроматические отношения предметов в натюрморте.
3. Определить самое светлое локальное пятно, самое тёмное и два промежуточных тона.
4. Локальные тональные отношения в пределах локального тона.

Материал: акварель.

Задание 6.

Композиция.

Доминанта (6 часов).

Лекция: дать понятие принципа «доминанты» и работы этого принципа (0,5 часа).

Практическое задание: создание творческой авторской композиции с применением приёма «доминанты» и «субдоминанты» с акцентом на «доминанту».

Задачи:

1. Определить место в композиции, откуда будет развиваться визуальное действие.
2. Определить какими приёмами будет обусловлено привлечение взгляда зрителя к доминанте.
3. Выполнить более чёткую детализировку доминантного объекта.
4. При необходимости создать зоны субдоминанты.

Материал: гуашь.

Задание 7.

Рисунок.

Голова гипсовая (12 часов).

Лекция: последовательность построения формы головы по этапам (0,5 часа).

Практическое задание: построения гипсовой головы.

Задачи:

1. Наметить композиционное расположение рисунка, приблизительно нанести пропорции головы, Далее намечается «ребро» формы, где лицевая поверхность переходит в боковую.

2. Уточняются пропорции всего объема головы и отношение величины мозгового черепа к величине лицевого. Идет уточнение общей формы головы и намечаются основные детали, но обязательно в отношении к целому и друг к другу.

3. Дальнейшая углубленная проработка всей формы, ее детализация.

4. Завершается работа обобщением рисунка, приведением его к гармоническому целому.

Материал: карандаш.

Задание 8.

Живопись.

Этюд головы человека (9 часов).

Лекция: понятие «Динамики» в композиции (0,5 часа).

Практическое задание: выполнение композиции с использованием приема «Динамики».

Задачи:

1. Верно закомпоновать голову в заданном формате.

2. Передать пропорции частей лица, опираясь на ранее полученные знания и умения.

3. При работе цветом сохранять тональные отношения света и тени.

4. Выявление цветом формы.

5. Создать пространство при помощи цвета и тона.

Материал: акварель.

Задание 9.

Композиция.

Субдоминанта (6 часов).

Лекция: дать понятие принципа «субдоминанты» и работы этого принципа (0,5 часа).

Практическое задание: создание творческой авторской композиции с применением приёма «доминанты» и «субдоминанты» с акцентом на «субдоминанту».

Задачи:

1. Проследить задачи субдоминанты в композиции.
2. Ознакомиться с композиционными приёмами, при помощи которых решаются эти задачи.
3. Проследить необходимость или её отсутствие в создании третьей и последующих «зон интереса».

Материал: гуашь.

Задание 10.

Рисунок.

Рисунок частей лица Давида (15 часов).

Лекция: проследить последовательность построения частей лица и принципов их тональной проработки.

Практическое задание: рисунок частей лица Давида.

Задачи:

1. Построение.
2. Соблюдение пропорций в построении.
3. Тоновая проработка объёмов.
4. Передача материальности гипса.
5. Цельность.

Материал: карандаш.

Задание 11.

Живопись.

Зарисовки фигуры человека (6 часов).

Лекция: изучение пропорций фигуры человека. (0,5 часа).

Практическое задание: зарисовка фигуры человека.

Задачи:

1. Последовательность выполнения работы.
2. Формирование грамотной передачи пропорций фигуры человека.
3. Обратит внимание на соотношение частей тела человека.
4. Изучение опорных точек в построении фигуры человека.
5. Тональное решение фигуры.
6. Обратит внимание на разницу в фигуре сидящего и стоящего человека.

Материал: карандаш.

Задание 12.

Композиция.

Силуэт (9 часов).

Лекция: знакомство с «силуэтом», как выразительным средством графики (0,5 часа).

Практическое задание: создание творческой авторской композиции с применением выразительного средства графики «силуэт».

Задачи:

1. Работа с отдельным силуэтом.
2. Обратит внимание на значение ракурса фигур в силуэтной композиции.
3. Выдержать равновесие при создании силуэтной композиции.
4. Общая композиция рабочего листа.

Материал: гуашь.

Задание 13.

Рисунок.

Постановка из предметов с различными фактурами (12 часов).

Лекция: (0,5 часа): объяснить, за счёт каких графических приёмов и штриховки можно передать эффект стекла, металла, воды, матовости предметов.

Практическое задание: выполнение постановки из предметов с различными фактурами.

Задачи:

1. Учить организации плоскости.
2. Передать перспективно-линейное построение предметов.
3. Прорисовка и тональная проработка всего натюрморта в целом.
4. Передача различных фактур предметов различными методами штриховки.
5. Оригинальность тематического решения.
6. Грамотное исполнение с учетом всех полученных знаний и навыков.

Материал: карандаш.

Задание 14.

Живопись.

Натюрморт на контрастные цветовые отношения (12 часов).

Лекция: дать понятие о контрастных цветовых отношениях (0,5 часа).

Практическое задание: выполнение натюрморта на контрастных цветовых отношениях.

Задачи:

1. Компановка предметов в листе.
2. Конструктивное построение предметов.
3. Пространственная компоновка предметов.
4. Передача объема предметов цветом.
5. Передача взаимодействия контрастных цветовых отношений.
6. Передача плановости за счёт контрастного освещения первого плана.
7. Построение цветом глубины.

Материал: акварель.

Задание 15.

Композиция.

Стилизация (15 часов).

Лекция: закрепление материала по композиции, передача планов в постановке (0,5 часа).

Практическое задание: выполнение итогового натюрморта.

Задачи:

1. Дать понятие «стилизации» и «трансформации».
2. Применить полученные знания при выполнении упражнений.
3. Самостоятельно выполнить стилизацию и трансформацию объекта.
4. Развивать системное мышление, воспитывать эстетическую культуру.

Материал: гуашь.

Задание 16.

Рисунок.

Рисунок частей скелета (плечевой пояс, грудная клетка с плечевым суставом и рукой, тазовый пояс) (9 часов).

Лекция: знакомство со скелетом: его составными частями, их соотношениями и пропорциями. (0,5 часа).

Практическое задание: выполнение рисунка с натуры частей скелета с элементами суставов.

Задачи:

1. Учить верной компоновке изображений в листе.
2. Сохранить пропорции объектов.
3. Внимательно отслеживать и сохранять в изображении характер изгиба линий.
4. Выявление штриховкой формы.
5. Тональное решение пространства.

Материал: бумага, карандаш.

Задание 17.

Живопись.

Портрет (6 часов).

Лекция: рассказать об особенностях передачи формы лица в цвете, обратить внимание на взаимодействие теплых и холодных цветов на свету и в тени.

Практическое задание: этюд головы (живая натура).

Задачи:

1. Построение головы с учётом ранее полученных знаний и навыков.
2. Работа над формой, лепка формы цветом.
3. Построение цветом глубины.
4. Передача плановости за счёт контрастного освещения первого плана.
5. Выявление характерных особенностей модели.

Материал: акварель

Задание 18.

Композиция.

Декоративный натюрморт (15 часов).

Лекция: знакомство с принципами декоративных решений натюрморта (0,5 часа).

Практическое задание: выполнение натюрморта с применением декоративных приемов.

Задачи:

1. Учить организации плоскости.
2. Дать понятие декоративных приемов.
3. Использовать приемы стилизации.
4. Использовать различные графические приемы.

Материал: на выбор слушателей.

Задание 19.

Рисунок.

Рисунок торса по Гудону (12 часов).

Лекция: последовательность построения фигуры человека по этапам (0,5 часа).

Практическое задание: построение торса человека.

Задачи:

1. Композиция рабочего листа и постановка торса.
2. Обобщенное построение форм частей тела..
3. Уточнение пропорций торса с частичным введением тона.
4. Уточнение характера основных деталей тела.
5. Тональная проработка торса. Начинать с теней и тёмных пятен.
6. Обобщение фигуры с целью наибольшего выражения характера формы.

Материал: карандаш.

Задание 20.

Живопись.

Натюрморт «Белое на белом». (12 часов)

Лекция: показать и рассказать о работе в цвете оттенками, нюансами и рефлексами.

Практическое задание: выполнить натюрморт, выстроенный на небольшой цветовой разнице, используя светлые тона и оттенки.

Задачи:

- 1.Компоновка предметов в листе.
2. Построение предметов на плоскости с учётом перспективы.
3. Передача тонких цветовых и тональных отношений с помощью лессировок и нюансов цвета.
- 4.Передача плановости за счёт контрастного освещения первого плана.
- 5.Передать основные цветотоновые отношения.

Материал: акварель.

Задание 21.

Композиция.

Орнамент в полосе. Геометрия. (12 часов)

Лекция: дать понятие ритма, ритмических рядов. (0,5 часа).

Практическое задание: выполнение орнамента с геометрическими мотивами.

Задачи:

1. Научить выстраивать сетку по построению геометрического орнамента.
2. Применить приёмы симметрии с различным осями и поворотами.
3. Использовать различные графические приемы .
4. Использовать приём композиции «контраст по цвету и тону».

Материал: гуашь.

Задание 22.

Живопись.

Фигура человека. (12 часов)

Лекция: повторение пропорций фигуры человека в положении «стоя» и «сидя».

Практическое задание: выполнение фигуры человека в цвете.

Задачи:

1. Композиционное расположение фигуры в листе.
2. Уточнение пропорций фигуры с ориентировкой на опорные точки.
3. Цветовое решение фигуры человека с выявлением формы с помощью светотеневой проработки.
4. Обобщенное теневых частей фигуры.
6. Выявление особенностей натурщика.
5. Выявление пространства цветом.

Материал: карандаш.

Задание 23.

Композиция.

Орнамент в круге. Растительный (12 часов)

Лекция: Дать понятие ритма, ритмических рядов. (0,5 часа).

Практическое задание: Выполнение орнамента с растительными мотивами.

Задачи:

1. Учить организации плоскости при решении композиции в декоративном ключе.
2. Использовать приемы симметрии для организации ритмического ряда.
3. Использовать приёмы стилизации и трансформации.
4. Воспитывать эстетическое отношение к природе.
5. Развивать умение обобщать, выделять главное, стилизовать.

Материал: гуашь.

Условия реализации курса

Материалы и инструменты, необходимые в работе:

1. Бумага различных сортов.
2. Графитные карандаши.
3. Акварельные и гуашевые краски.
4. Тушь, маркеры, гелиевые ручки.
5. Кисти натуральные и синтетические.
6. Ластики.
7. Емкости для воды.
8. Палитра.

Оборудование

1. Подиумы.
2. Мольберты.
3. Софиты.

Натюрмортный фонд.

1. Гипсовый фонд.
2. Фонд предметов быта.
3. Муляжи.
4. Драпировки.

Литература:

1. Енё Барчаи. Анатомия для художников. – Будапешт: Корвина, 1982. – 350 с.;
  2. Ли Н.Г. Голова человека. Основы учебного академического рисунка: учебное издание. - М.: Эксмо, 2009. – 164 с.;
  3. Ли Н. Основы учебного академического рисунка. – М.: ЭКСМО, 2009. – 478 с.;
  4. Лагутин А.А. Рисунок: натюрморт, голова: технологические приёмы выполнения – Волгоград: Учитель, 2001. – 204 с.;
  5. Беда В.Г. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. М., 1981 г.;
  6. Чиварди Дж. Комбинация красок в живописи. Пер. с итал. Семеновой Г.И. – Москва: Эксмо, 2005. – 96 с., ил. – (Классическая библиотека художника)
  7. Уилкоккс М. Синий и жёлтый не дают зелёный: Как получить цвет, который действительно нужен. Пер. с англ. А. Сидорова. Москва: АСТ: Астрель, 2004. – 199 с.: ил.
  8. Пауэлл Уильям Ф. Цвет и как его использовать: узнайте, что такое цвет... пер. с англ. Сапциной У. – Москва: Астрель: АСТ, 2008. – 63 с.: ил. (Библиотека художника)
  9. Селютин И.Ю. Как нарисовать натюрморт. - Москва: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. 31 с.: ил. – (Волшебный карандаш)
  10. Кальнинг А. Акварельная живопись. – М.: Искусство, 1968;
  11. Коль М.Э.Ф. Рисование красками. Пер. с англ. Ханыковой М.Е. – Москва: Астрель, 2005. – 63 с.: ил. – (Искусство для дошкольников)
  12. Гармония цвета. Природные натуральные цвета. - Минск: Харвест, 2006. – 288 с.: ил. – (Гармония цвета)
  13. Гуашь: шаг за шагом. Пер. с англ. – Москва: АСТ: Астрель, 2005. – 128 с.: ил. – (МАСТЕР-КЛАСС)
  14. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 1983
  15. Соколова О.Ю. Секреты композиции
  16. Шорохов Е.В. Композиция. М., 1986.
  17. Яблонский В.А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции». М., 1989.
- * - Данная литература рекомендуется для учащихся.