

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.

Дополнительная общеразвивающая программа в области
изобразительного искусства художественно-эстетического
направления
Специальные курсы «Студия выходного дня»
Программа
по учебному предмету

СТУДИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ

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

Томск
2023

Содержание

Пояснительная записка	3
Учебно-тематический план	5
Содержание программы	6
Условия реализации	11
Литература	12

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 компетентного 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 технику батик.

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 1 раз в неделю по 4 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	СТУДИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ	3 часа	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.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование	Кол-во часов	В том числе	
			Теоретические занятия	Практические занятия
1	Рисунок. Рисунок черепа	6	0.5	5.5
2	Живопись. Этюд в технике «лессировки»	3	0.5	2.5
3	Композиция. Симметрия	6	0.5	5.5
4	Рисунок. Рисунок гипсовой головы	6	0.5	5.5
5	Композиция. Статика	6	0.5	5.5
6	Рисунок. Рисунок фигуры человека	6	0.5	5.5
7	Живопись. Натюрморт на сближенные цвета	6	0.5	5.5
8	Композиция. Динамика	6	0.5	5.5
9	Рисунок. Рисунок капители	6	0.5	5.5
10	Композиция. Ритм	6	0.5	5.5
11	Рисунок. Рисунок интерьера	9	0.5	8.5
12	Живопись. Натюрморт на взаимодополнительные цвета	9	0.5	8.5
13	Композиция. Контраст	6	0.5	5.5
14	Рисунок. Итоговая постановка с гипсовой головой	12	0.5	11.5
15	Живопись. Итоговый натюрморт	12	0.5	11.5
16	Композиция. Декоративный натюрморт	12	0.5	11.5
Итого:		108	8	100

Содержание программы

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.
4. Материал: бумага, карандаш.

Задание 2. Живопись. Этюд в технике «лессировки» (3 часа).

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.
2. Последовательность выполнения работы.
3. Материал: бумага, акварель.

Задание 3. Композиция. Симметрия (6 часа).

Лекция: понятие симметрии, как приема композиции (0,5 часа).

Практическое задание: выполнение геометрического орнамента в квадрате.

Задачи:

1. учить организации плоскости.
 2. дать понятие стилизации.
 3. воспитывать эстетическое отношение к природе.
 4. развивать умение обобщать, выделять главное, стилизовать.
- Материал: гуашь.

Задание 4. Рисунок. Рисунок гипсовой головы (6 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. уточнение общего характера формы головы.

5. уточнение характера обобщенной формы основных деталей головы.
 6. обобщение формы головы с целью наибольшего выражения характера формы.
- Дополнительно объясняется строение основных деталей головы.
Материал: карандаш.

Задание 5. Композиция. Статика (6 часов).

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

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

Задачи:

1. учить организации плоскости.
2. дать понятие «Статики».
3. использовать приемы, позволяющие достигнуть статического равновесия в композиции (вертикали, локальные плоскости, композиционный центр).
4. применение декоративных приемов для достижения максимального эффекта.

Материал: гуашь.

Задание 6. Рисунок. Рисунок фигуры человека (6 часов).

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

Практическое задание: построения фигуры человека.

Задачи:

1. композиция рабочего листа и постановка фигуры человека.
2. обобщенное построение формы.
3. уточнение пропорций фигуры человека.
4. уточнение характера основных деталей частей тела.
5. обобщение фигуры человека с целью наибольшего выражения характера формы. .

Материал: карандаш.

Задание 7. Живопись. Натюрморт на сближенные цвета (6 часов).

Лекция: понятие «Сближенные цвета» (0,5 часа).

Практическое задание: Выполнение натюрморта на сближенные цвета.

Задачи:

1. последовательность работы.
2. цветовая организация листа.
3. передача локального цвета предметов.
4. передача цветотеневых отношений пропорционально натурным.
5. передача нюансов цвета в предметах натюрморта на сближенных цветах.

Материал: гуашь.

Задание 8. Композиция. Динамика (6 часов).

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

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

Задачи:

1. учить организации плоскости.
2. дать понятие «Динамики».
3. использовать приемы, позволяющие достигнуть динамического равновесия в композиции (диагонали, острые углы, композиционный центр).

4. применять декоративные приемы для достижения максимального эффекта.

Материал: гуашь.

Задание 9. Рисунок. Рисунок капители (6 часов).

Лекция: Характер большой формы. Основы конструктивного построения. (0,5 часа).

Практическое задание: рисунок капители, расположенной выше линии горизонта.

Задачи:

1. композиция рабочего листа.
2. обобщенное построение капители.
3. уточнение пропорций капители.
4. тональная проработка капители при контрастном освещении.
5. обобщение тени для выявления формы.

Материал: карандаш.

Задание 10. Композиция. Ритм (6 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. воспитывать эстетическое отношение к природе.
4. развивать умение обобщать, выделять главное, стилизовать.

Материал: гуашь.

Задание 11. Рисунок. Рисунок интерьера (9 часов).

Лекция: перспектива и правила линейной перспективы, позволяющие верно изображать предметы в пространстве. (0,5 часа).

Практическое задание: рисунок интерьера.

Задачи:

1. последовательность работы.
2. композиция рабочего листа.
3. выполнение построения предметов интерьера согласно правилам линейной перспективы.

4. обобщение тональных отношений с целью выявления центра композиции.

Материал: карандаш.

Задание 12. Живопись.
Натюрморт на взаимодополнительные цвета (9 часов).

Лекция: Взаимодействие взаимодополнительных цветов в живописи. (0,5 часа).

Практическое задание: выполнение натюрморта на взаимодополнительные цвета.

Задачи:

1. компоновка предметов в листе.
2. построение цветом глубины.
3. передача плановости за счёт контрастного освещения первого плана.
4. передать основные цветотоновые отношения.
5. Материал: акварель.

Задание 13. Композиция.
Контраст (6 часов).

Лекция: понятие тонального и цветового контраста в композиции (0,5 часа).

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

Задачи:

1. учить организации плоскости.
 2. дать понятие «контраст».
 3. использовать прием «золотого сечения» при тональном и цветовом решениях композиций.
 4. применение декоративных приемов композиции.
- Материал: тушь, маркеры, гуашь.

Задание 14. Рисунок.
Итоговая постановка с гипсовой головой (12 часов).

Лекция: построение прямоугольных предметов, тел вращения, построение гипсовой головы (0,5 часа).

Практическое задание: выполнение постановки с гипсовой головой.

Задачи:

1. конструктивное построение предметов.
 2. хорошая пространственная компоновка предметов.
 3. передача объема предметов.
 4. передача материальности предметов.
- Материал: карандаш.

Задание 15. Живопись.
Итоговый натюрморт (12 часов).

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

Практическое задание: выполнение итогового натюрморта.

Задачи:

1. изучать характерные особенности распределения светотени на предметах из различных материалов.
2. работа над формой, лепка формы цветом.

3. передача материальности предметов.

4. решение планов.

Материал: гуашь.

Задание 16. Композиция.

Декоративный натюрморт (12 часов).

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

Практическое задание: выполнение творческой композиции с применением декоративных приемов.

Задачи:

1. учить организации плоскости.

2. дать понятие декоративных приемов.

3. использовать приемы стилизации.

4. использовать различные графические приемы.

Материал: тушь, маркеры.

Условия реализации курса

1. 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. Уилкокс 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. Ханьковой 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.