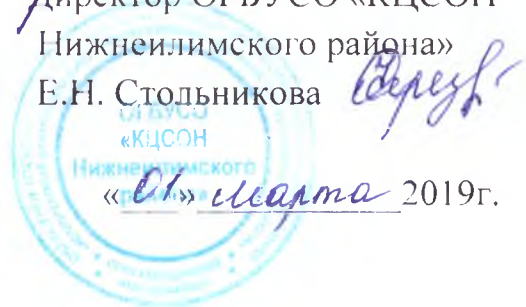

Утверждаю:

Директор ОГБУСО «КЦСОН
Нижеилимского района»

Е.Н. Стольникова

«01» марта 2019г.

ПРОГРАММА
Кружка «Творческая Мастерская»

Разработчик: педагог по рисованию
Турлякова П.П.

г. Железногорск-Илимский

Программа Кружка «Творческая Мастерская»

Пояснительная записка

Направленность программы

Программа «Творческая Мастерская» - это обучение граждан пожилого возраста с 60 лет и граждан с ОВЗ с 18 лет (далее - граждане), написана для творческой студии, в которой существует возможность обучения взрослых граждан различным специализациям, согласно социальному заказу жителей города.

Актуальность программы

Ежегодно большое количество взрослых граждан, среди которых много пенсионеров, инвалидов, работающих обращаются в школу искусств с целью освоить приемы станковой живописи и графики, реализовать свой творческий потенциал, прикоснуться к миру прекрасного. Для кого-то занятия изобразительным искусством становятся хобби, для инвалидов способом общения с окружающим миром, а для некоторых – это средство реабилитации после пережитых личных драм и для всех учащихся группы занятия в школе становятся «клубом по интересам» где стираются возрастные, социальные различия, учащихся объединяет одно увлечение - любовь к изобразительному искусству.

Для творческой реализации таких людей в кружке «Творческая Мастерская» созданы учебные группы, которые занимаются 7 месяцев (с октября по конец апреля: 28 недель, всего 112 учебных часов), с недельной нагрузкой – 4 часа. Данное количество часов вызвано бытовой и психологической целесообразностью, т.к. это самое продуктивное время для обучения граждан, когда им не мешают отпуска и занятия огородами.

Программа разработана на один год и может быть продлена.

Цель программы:

- создание условий для формирования у обучающихся теоретической и практической базы в области основ изобразительного искусства в рамках любительского творчества.

Задачи:

1. обучить простейшим приемам работы (работа по сырому, лессировки, сухая кисть, разбрызгивание, использование соли т пр.) с

- графическими и живописными материалами (карандаш, соус, сангина, акварель, гуашь, пастель, масло и др.);
2. сформировать базовые навыки работы в графических и живописных техниках, умения использовать средства живописи, их изобразительные возможности в работе;
 3. обучить основным элементам композиции, закономерностям построения художественной формы;
 4. развивать активное восприятие окружающего мира;
 5. развитие художественные способности;
 6. развивать внимательность и наблюдательность, творческое воображение и фантазию;
 7. воспитать эстетические предпочтения, стремление к творческому подходу к композициям и применению теоретических знаний на практике.

Отличительные особенности программы

Особенность данной программы в том, что она направлена на изучение традиционных приемов и техник, которые требуют небольшой технической подготовки, но содержание ее и методика преподавания должна вызывать значительный эмоциональный отклик у обучающихся, не имевших первичных художественных навыков. С большим энтузиазмом учащиеся осваивают различные техники, особенно масляную живопись, которой не занимаются в художественных школах.

Программа имеет модульную структуру: каждый год обучения является законченным модулем. Обучающиеся имеют возможность пройти обучение по одному модулю (первый год обучения) и при желании продолжить обучение на втором модуле (второй год обучения). Обучающиеся, владеющие основами изобразительной деятельности, могут обучаться сразу на втором модуле.

Задания каждого модуля построены на принципе постепенного усложнения заданий. В ходе получения теоретических знаний учащиеся постепенно осваивают практические навыки: овладевают свойствами цвета, законами его распространения на поверхности за счет света, законами построения станковой композиции, навыками работы в техниках карандаша, масла, акварели, пастели, гуаши.

Так как программа составлена для взрослых граждан от 18 лет, с уже сформировавшимся сознанием и психотипом, они по-особому воспринимают теоретический материал, быстрее осваивают принципы перспективного сокращения и другие базовые понятия. Они способны работать с более сложными постановками и затрачивать на выполнение заданий меньшее количество времени, чем учащиеся художественной школы, поэтому программа составлена таким образом, чтобы насыщенность содержания и темп ее реализации были предельно возможными.

Объем программы: продолжительность одного модуля обучения составляет 7 месяцев - 112 учебных часов, с недельной нагрузкой – 4 часа.

Форма учебных занятий: групповые занятия.

Виды учебных занятий: аудиторные занятия (урок, практическое занятие, мастер класс, беседа), внеаудиторные занятия, которые используются для выполнения домашнего задания, посещения выставок в картинной галерее, краеведческом музее, участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно просветительской деятельности образовательного учреждения.

Результативность обучения по программе

В процессе освоения программы учащимися выполняется ряд учебных работ, которые в итоге предполагается выставить в картинной галерее для просмотра.

Успешность обучения в каждом модуле определяется количеством готовых работ. Критериями являются: качество их выполнения, соблюдение всех законов и правил академической живописи и рисунка.

Итоговая выставка работ в конце учебного года является важным моментом для граждан. На ней педагог кружка вместе с гражданами имеют возможность увидеть, оценить и просто полюбоваться результатами своего труда.

Итоговый просмотр проводится преподавателем кружка и оценивается по 5-бальной системе.

В результате обучения по программе граждане будут знать:

- области применения изобразительной деятельности и ее особенности;
- приемы работы с различными инструментами и материалами;
- технику безопасности при работе с вредными веществами (скипидар, Уайт-спирит и другие разбавители);
- технологию подготовки холста для работы маслом, ватмана под карандаш, акварель, гуашь, пастель;
- историю и теорию выполнения рисунка, живописи, композиции;
- жанры живописи, историю их возникновения и развития;
- основы стилевых направлений в живописи.

В результате обучения по программе граждане будут уметь:

- организовать свое рабочее место;
- подобрать бумагу по качеству в зависимости от техники: живопись, графика, академический рисунок и т. д.;
- грунтовать холст, создавать фактуру;
- четко видеть композицию и уметь ее сочинять на листе;

- грамотно построить изображаемый предмет;
- изображать согласно анатомическим пропорциям голову человека;
- выполнять натюрморты;
- работать на пленэре.

Методическое обеспечение программы

Программа реализуется в индивидуально-групповой форме, когда группа выполняет одно задание, но его реализация основана на индивидуальных особенностях гражданина (темп выполнения, уровень подготовленности, степень владения базовыми навыками и т.п.). Преподаватель кружка должен владеть основными методами обучения.

1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

Словесные методы обучения - устное изложение материала, беседа, анализ работ, как собственных, так и представленных преподавателем, структуры художественного произведения.

Наглядные методы обучения - показ видеоматериалов, иллюстраций, показ приемов работы педагогом, наблюдение, работа по образцу.

Практические методы обучения - тренировочные упражнения, самостоятельная работа.

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности граждан в кружке:

- Объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые.
 - Для того чтобы творчески подходить к реализации программы, необходимо учитывать возрастные и психологические особенности каждого учащегося, поэтому в качестве рекомендации можно предложить преподавателю ознакомиться с литературой психологического направления, т.к. на занятиях очень часто происходит общение, способствующее решению различных личностных проблем.

- Выполнение учебных работ гражданами - это процесс не только познавательно-обучающий, но и творческий. Именно это позволяет удерживать интерес и потребность в этой деятельности на занятиях. Постепенно, с овладением навыками, приходят и цепкость видения окружающего мира, и развитие особого эстетического вкуса. Задача преподавателя всячески поощрять учащихся, поддерживать их интерес к изобразительной деятельности, мотивировать к самостоятельному творчеству после завершения учебного курса.

- Для занятий необходимы дидактические таблицы по цветоведению, способам построения предметов и фигуры человека, гипсы для копирования.

I модуль

Тематический план

№ п/п	Тема занятия. Количество часов	Содержание занятия	Материалы	Результат
1	Построение предмета в перспективе 4ч	1. На подготовленных таблицах, объяснить законы линейной (на примере параллельных линий) и воздушной перспектив. 2. Показать, как заточить карандаш правильно его держать во время работы. 3. Показ основного способа штрихования и других способов штриховки. 4. Показ правил построения предмета на плоскости бумаги с учетом его объема (перспектива). 5. Показ технологии натяжения листа на планшет	Карандаш, бумага	Построенный самовар и еще любых 3 простых предмета (кувшин, чайник бутылка простой формы)
2	Изучение светотени на предметах. Показ объема светотенью 8 ч	1. Показ таблицы распространение света на шар, цилиндр, квадрат. 2. Объяснение понятий: рефлекс, полутень, тень, полусвет, свет, и законов их распространения на предметах разной формы	Карандаш, бумага	Заштрихованные предметы с учетом светотени и тени от предмета.
3	Рисование мягкими материалами (соус и уголь) 8 ч	1. Рассказ о истории возникновения соуса и угля, особенностях использования этих материалов художниками прошлого. 2. Демонстрация способов работы	Соус и уголь, бумага	Готовая работа в мягком материале
4	Техника пастели 8ч	1. Рассказ о материале «пастель», показ иллюстраций работ великих мастеров в этой	Пастель, бумага	Натюрморт в технике пастели формат А1

		технике. 2. Показ способов работы пастелью на листе бумаги, загрунтованном гуашью в смеси с шпателькой, для большей фактурности бумаги		
5	Живопись. Гармония цвета 4ч	1.Объяснение понятия «колористка», ее законов с демонстрацией таблиц. 2.Понятие «теория цвета» 3.Показ примеров работ с анализом использования теории цвета (работы – как иллюстрации великих художников, так и готовые из фондов школы)	Гуашь, бумага	Теоретические знания, навык анализа художественных произведений с точки зрения законов колористики
6	Акварель 16ч	1.Рассказ об акварели, ее особенностях на примерах работ собственных, из фондов и иллюстраций картин великих мастеров. 2.На чистом листе бумаги показ способов работы акварелью	Акварель, бумага	Готовый натюр-морт в технике акварели
7	Гуашь 16ч	Рассказ о гуаши, как художественном материале, ее особенностях на примерах различных работ. На чистом листе бумаги показ способов работы гуашью	Гуашь, бумага	Готовый натюр-морт в технике гуаши
8	Масляная живопись 16ч	Рассказ об истории возникновения масляной живописи, ее особенностях, материалах и инструментах. Показ способа подготовки холста	Масло, холст	Готовая работа в техники масляной живописи. Размер 40 на 60.
9	Изучение законов построения головы человека 16ч	1.Рассказ истории возникновения жанра портрета, его стилевых особенностях в разные периоды истории. 2.Законы построения головы, пропорции, перспективное сокращение в разных ракурсах	Карандаш, бумага	Рисунок гипсовой головы человека в трех ракурсах (профиль, анфас, три четверти) в карандаше. Наброски головы девушки
10	Построение Пейзажа на плоскости листа.	Рассказ правил передачи перспективы в построении пейзажа (изображение зданий, дороги и т.п.)	Любой на выбор	2 штудии, 2 композиционные зарисовки. Формат А6

	Перспектива ее применение в пейзаже 8ч			
11	Композиция 8ч	1. Знакомство с теорией композиции, принципом золотого сечения. 2. Формальные зарисовки композиции	Любой на выбор (кроме масла)	10 набросков и этюдов. Готовая композиция в любой изученной технике. 10
Итого за модуль 112 часов				

2 модуль

Программа второго модуля построена на продолжении освоения базовых академических навыков в живописи, графике и композиции. Учащиеся знакомятся и получают навыки работы в различных техниках акварельной живописи, гуаши и масляной живописи.

В течение освоения модуля граждане получают представление о различных техниках и приемах в живописи. Обучение строится по принципу усложнения «от простого к сложному».

Основной вид занятий – практические занятия в классе. Работа с натуры - выполнение краткосрочных этюдов и длительных постановок, копирование работ известных художников-живописцев, самостоятельная постановка натюрмортов, создание собственной композиции. Также важна самостоятельная внеурочная работа граждан – выбор репродукций для копирования, этюды наброски, зарисовки, посещение учреждений культуры (музеев, галереи, концертов, выставок и др.), участие граждан в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Самостоятельная работа помогает в освоении пройденного материала, изучаемого на занятии, практическое умение подкрепляется теоретическими знаниями, способствует пониманию законов красоты, что является неотъемлемой частью культуры.

Сложность и последовательность заданий, время на их выполнение определяется программой, однако в зависимости от уровня подготовки граждан, группы и задания могут изменяться, сокращаться или увеличиваться время на их выполнение в пределах общего количества часов, отведенных по плану. Отдельные задания и самостоятельная внеаудиторная работа могут даваться гражданам индивидуально, в зависимости от их желания и усвоения материала.

Тематический план

№	Тема занятия. Количество часов	Содержание темы	Материалы	Результат
---	-----------------------------------	-----------------	-----------	-----------

1	Этюд овощей и фруктов. Формат А-6 4 ч	Обобщенно вылепить форму. Передать тональные и цветовые отношения	Акварель	1-2 готовых этюда
2	Понятие «цвето-вая среда». Влияние рефлек-сов. Лепка форм-мы складок 8 ч	Предмет и драпировка разной тональности, контрастных по цвету	Акварель	Этюд драпировки в трех плоскостях и предмета быта. Формат А -3, А-2
3	Изучение различных технических приемов работы акварелью 4 ч	Знакомимся с новой техникой акварельной живописи - по сырому. Изучаем особенности письма по сырой бумаге, применяем различные эффекты с солью, сахаром	Акварель, соль, сахар	Этюды с цветами по сырой бумаге. Формат А-3
4	Натюрморт 4 ч	Продолжение работы по сырой бумаге с применением соли или сахара	Акварель, соль, сахар	Натюрморт по сырой бумаге. Формат А-2
5	Акватипия 4 ч	Упражнения в технике акватипия	Акварель, гуашь, масло	Готовая работа. Формат А-6
6	Выполнение этюдов пейзажа 8 ч	Повтор построения пейзажа на плоскости листа с учетом линейной и воздушной перспективы. Изучение различных технических приемов: размывки, капли цвета, удаление краски, потеки краски, разбрызгивание, работа губкой, соскабливание краски	Акварель, соль, сахар и т. д.	Этюд. Формат А-6
7	Пейзаж в акварели 8 ч	Выполнение акварельных пейзажей по этюдам, написанным летом и фотографиям.	Акварель	Миниатюрные пейзажи (1-2 шт). Формат 25x30
8	Изучение техники работы гуашью 8 ч	Продолжение знакомства с приемами работы в технике гуашь(мастихин, различные кисти и т. д.)	Гуашь	Натюрморт с природы. Формат А- 3
9	Смешанные техники и сочетание материалов 16 ч	Сочетаем различные материалы и техники письма по выбору учащихся.	Акварель гуашь, мастихин.	Натюрморт с природы. Формат А-2.

10	Композиция. Теоретическая часть 6 ч	Повторение законов композиции, выполнение упражнений, просмотр репродукций, анализ композиции.	Гуашь.	Выполнение набросков, зарисовок.
11	Композиция. Практическая часть 10 ч	Выполнение клазур, разработка композиции		Разработанная композиция на основе клазулы. Формат А-3
12	Живописная композиция 8 ч	Выполнение работы на основе подготовительных работ. Технику исполнения, материалы и жанр учащиеся выбирают сами, на свое усмотрение	Гуашь, акварель, масло. Картон, грунтовка, лак, разбавитель	Живописные работы (1-2 шт). Формат 25x30
13	Выполнение итоговой работы 24 ч	Жанр, технику, формат учащиеся выбирают сами	Гуашь, акварель, масло (на выбор)	Живописная работа. Формат А-2.
Итого за модуль: 112 часов				

Литература

Список литературы для преподавателя

1. Алпатов М. Немеркнувшее наследие. Книга для учителя. М., 1990;
2. Бесчастнов Н.П. и др. Живопись: учебное пособие для студентов высших учебных заведений . М., 2007;
3. Визер В.В. живописная грамота. Основы искусства изображения. СПб., 2006.-192с.;
4. Визер В.В. Основы пейзажной живописи. СПб., 2006.-189с;
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 2006.-624с.;
6. ЖИВОПИСЬ: учебное пособие для студентов высших учебных заведений /(Н.П.Бесчастнов и др.). М., 2007;
7. Корепанова Ц.А. композиция от а до я , ассоциативная композиция. Ростов-на-Дону 2014.
8. Мухина В.С. Возрастная психология. М., 1995;
9. Мэрилин Скотт. Акварель техники и сюжеты. Энциклопедия. М., 2005;
- 10.Паранюшкин Р.В. КОМПОЗИЦИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА Ростов –н /Д., 2005 – 79с;
- 11.Популярная художественная энциклопедия. М., 1986;

12. Психология возрастных кризисов (Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченко) М., 1987;
13. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: Учебник для студентов художественно-графических факультетов пединститутов. Издание 3-е, дополненное и переработанное М., 1995.- 239с;
14. Сельченко К.В. Психология возрастных кризисов (Хрестоматия). М., 1987;
15. Хозиева М.В. Практикум по возрастной и педагогической психологии М., 1997;
16. Хеннес Руиссинг ПОЛНЫЙ КУРС МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ: от хорошей техники к индивидуальному стилю. Научно-популярное издание. М., 2001.
17. Энциклопедический словарь живописи: Западная живопись от средних веков до наших дней. М., 1997. – 1152 с;

Список литературы для учащихся

Энциклопедический словарь живописи: Западная живопись от средних веков до наших дней. М., ТЕРРА, 1997;

Альбомы:

1. Василий Васильевич Верещагин М., 1986;
2. ГОГЕН М., 2007;
3. Жабцев В.М. Немецкая живопись (Мастера мировой живописи) Минск, 2008;
4. Куприн А. Избранные произведения М., 1984;
5. Мир ЛЕОНАРДО .М., «Терра» 1997;
6. Популярная художественная энциклопедия. М., 1986.
7. Рафаэль. М., 2009;
8. Федор Александрович Васильев М., 1991;
9. Художники Иркутска Иркутск, 1994.