

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Чайковская детская школа искусств № 3»
Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, 18 «а»

РАССМОТРЕНО
Педагогическим советом
МБУ ДО «ЧДШИ № 3»
Протокол от 26.08.2021 № 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «ЧДШИ № 3»

 Н.П. Агафонова

«27» августа 2021 г.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства
«Основы ИЗО для взрослых»
Срок обучения 2 года

Составитель – Байкова Анна Геннадьевна,
преподаватель изобразительного искусства
МБУ ДО «ЧДШИ № 3»

Программа предназначена для учеников МБУ ДО «ЧДШИ № 3», обучающихся по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства в возрасте от 18 лет на платной основе.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.
- Срок реализации учебного предмета.
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.
- Форма проведения учебных аудиторных занятий.
- Цель и задачи учебного предмета.
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план.
- Содержание учебного предмета

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
- Критерии оценки.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам работы.

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы и средства обучения

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его роль в образовательном процессе

Дополнительная общеразвивающая программы «Основы ИЗО для взрослых» определяет содержание и организацию образовательного процесса в образовательном учреждении.

Направленность программы: художественная.

Программа направлена на приобщение желающих к художественной культуре, воспитание качеств личности, способности к самостоятельной творческой деятельности, овладение основами живописи (акварель, гуашь, масло).

Актуальность и практическая значимость программы в её востребованности обществом, предоставлении возможности обучения желающих различной возрастной категории от 18 лет до пенсионного возраста. Программа ориентирована на получение начального художественного образования.

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 определившимся в жизни людям найти свое увлечение или пополнить личный багаж знаний, с пользой организовать свой досуг людям разных возрастных категорий.

Новизна данной программы состоит в том, чтобы в сжатый срок (2 года) дать обучающимся объём знаний и умений по живописи, необходимые для начального художественного образования.

Сроки реализации учебного предмета

Программа «Основы ИЗО для взрослых» рассчитана на 2 года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

В соответствии с учебным планом, на предмет «Основы ИЗО для взрослых» отводится:

1-ый год обучения – 1 час в неделю, годовая нагрузка 28 часов.

2-ой год обучения – 1 час в неделю, годовая нагрузка 28 часов.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Индивидуальный урок. Рекомендуемая продолжительность урока – 45

минут.

Цель и задачи учебного предмета

Цель программы:

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

В соответствии с целью, ставятся следующие **задачи**: личностные, метапредметные, образовательные задачи.

Личностные: формирование общественной активности личности, культура общения, навыков здорового образа жизни.

Метапредметные задачи: приобщение к ценностям мировой художественной культуры. Развитие фантазии, воображения, наблюдательности, терпения, аккуратности, работоспособности, эстетического вкуса, творческого потенциала.

Образовательные задачи: обучение основам живописной грамоты и композиции, основам цветоведения, освоение практических умений и навыков при работе с красками, освоение на начальном этапе различных живописных техник (акварель, гуашь, пастель). Приобретение навыка организации плоскости листа, композиционного решения изображения, навыка передачи формы, характера предмета, навыка подготовки работ к экспозиции. Изучение терминологии изобразительного искусства.

Уровень сложности программы – стартовый (начальный курс) предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.

Программа курса включает в себя: изучение азов теории и практики.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);
- игровой.

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. Урок, который проводится в форме мастер-класса (пошаговое обучение) – педагог сам

показывает на практике, как нужно делать, ученик повторяет в своей работе то же самое. В данной программе это условие необходимо.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурального фонда.

II. Содержание учебного предмета

Содержание предмета представлено в учебно-тематическом плане.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Формирование у обучающихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям.

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных техниках.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

I полугодие

Наименование раздела, темы

1. Введение в изучаемый предмет. Материалы и принадлежности.
2. Ахроматические и хроматические; основные и составные цвета.
3. Цветовой круг; теплые и холодные; дополнительные цвета.
4. Три основных свойства цвета: «теплохолодность», «насыщенность», «светлота».
5. Основные приемы акварельной живописи (заливка, мазок, по-сырому, а la prima).
6. Распределение света и тени на круглой форме.
7. Локальный цвет, нюанс, влияние среды и освещения на цвет.

8. Цветовой контраст. Цветовой рефлекс.
9. Локальный цвет, его оттенки на свету, в тени и на рефлексах.
10. Объемное изображение. Натюрморт с простым предметом в холодной гамме.
11. Объемное изображение. Несложный натюрморт в теплой гамме.
12. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Цветотональные отношения.
13. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Натюрморт из 2-х предметов.

II полугодие

14. Цветотональные отношения. Натюрморт на светлом фоне.
15. Цветотональные отношения. Натюрморт на темном фоне.
16. Пространственная среда. Натюрморт из предметов быта.
17. Моделировка формы предметов. Натюрморт из 2-3 предметов.
18. Нюансы родственных цветов. Натюрморт на светлом теплом фоне.
19. Передача материальности. Натюрморт с металлическим предметом.

Второй год обучения

I полугодие

1. Передача фактуры стекла. Натюрморт со стеклянным предметом.
2. Роль среды в натюрморте. Этюд натюрморта в холодной гамме.
3. Материальность, передача формы. Натюрморт с предметами из стекла и металла.

II полугодие

4. Цветовое единство. Натюрморт из 3-х предметов.
5. Техника работы гуашью. Натюрморт из 3-х предметов быта.
6. Живописный центр натюрморта. Натюрморт в теплой гамме. Гуашь.
7. Передача фактуры стекла. Натюрморт со стеклянным предметом.
8. Передача «состояния» натюрморта. Натюрморт в светлой тональности. Гуашь.
9. Материальность. Натюрморт из разнофактурных предметов.

Содержание учебного предмета

Первый год обучения

I полугодие

1. Тема: «Введение в изучаемый предмет. Материалы, принадлежности»

Задача: Знакомство с планом работы на год.

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

2. Ахроматические и хроматические, основные и составные цвета.

Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных.

3. Цветовой круг; теплые и холодные, дополнительные цвета.

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

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, линейка, акварель, кисть.

4. Основные приемы акварельной живописи.

Задачи: Освоение приемов акварельной живописи: заливка, мазок, посырому, a la prima.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, линейка, акварель, кисть.

5. Распределение света и тени на круглой форме.

Задачи: Научиться передавать объем на круглой форме.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

6. Локальный цвет, нюанс, влияние среды и освещения на цвет.

Задачи: Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, линейка, акварель, кисть.

7. Три основных свойства цвета: «теплохолодность», «насыщенность», «светлота».

Задачи: Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

8. Цветовой контраст. Цветовой рефлекс.

Задачи: Научиться изменять цвет предмета в зависимости от фона и рефлексов.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

9. Локальный цвет, его оттенки на свету, в тени и на рефлексах.

Задачи: Научиться передавать цвета предметов с учетом их изменения в зависимости от фона, освещения, рефлексов.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

10. Объемное изображение. Натюрморт с простым предметом в холодной гамме.

Задачи: Отработка навыка передачи объемной формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Влияние цветовой среды на предметы.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

11. Объемное изображение. Несложный натюрморт в теплой гамме.

Задачи: Научиться передавать объемные формы предмета, учитывая изменение цвета в зависимости от освещения.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

12. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Цветотональные отношения.

Задачи: Научиться передавать единство цвета и тона. Применение различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

13. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Натюрморт из 2-х предметов.

Задачи: Научиться передавать тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приемов акварели, передача формы и материальности предметов.

Задачи: Развитие навыков по передаче цветовых отношений. Выражение характера формы силуэтом.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

II полугодие

14. Цветотональные отношения. Натюрморт на светлом фоне.

Задачи: Развитие навыков по передаче цветовых отношений.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

15. Цветотональные отношения. Натюрморт на темном фоне.

Задачи: Развитие навыков по передаче цветовых отношений.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

16. Пространственная среда. Натюрморт из предметов быта.

Задачи: Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

17. Моделировка формы предметов. Натюрморт из 2-3 предметов.

Задачи: Научиться передавать светотеневые отношения, моделировать формы предметов. Передавать локальный цвет предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

18. Нюансы родственных цветов. Натюрморт на светлом теплом фоне.

Задачи: Отработать навык передачи тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Глубину и пространство, их влияние на оттенки.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

19. Передача материальности. Натюрморт с металлическим предметом.

Задачи: Научиться находить верные тональные и цветовые отношения в натюрморте. Понять особенности написания металлических предметов.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

Второй год обучения

I полугодие

20. Передача фактуры стекла. Натюрморт со стеклянным предметом.

Задачи: Развить умение в передаче цветовых и тональных отношений в изображении прозрачности стекла при помощи технических приемов акварели.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

21. Роль среды в натюрморте. Этюд натюрморта в холодной гамме

Задачи: Развить понимание связи предметов с фоном, средой, косание.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

22. Материальность, передача формы. Натюрморт с предметами из стекла и металла.

Задачи: Выработать навык последовательного ведения длительной постановки, передачи материальности стекла и металла.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

23. Складки ткани. Этюд со складками ткани

Задачи: Отработать навыки и умения передачи складок ткани.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

24. Колорит. Контраст. Осенний натюрморт с цветами.

Задачи: Научиться передаче фактуры предметов, богатству цветовых нюансов, свежести акварельной живописи.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

II полугодие

25. Цветовое единство. Натюрморт из 3-х предметов.

Задачи: Отработать навык достижения цветового единства, передаче материальности предметов, решения пространства в натюрморте, сочетания контрастных пятен.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

26. Техника работы гуашью. Натюрморт из 3-х предметов быта.

Задачи: Освоение приемов работы гуашью. Особенности использования белой краски. Передача светотональных отношений в натюрморте.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, гуашь, кисть.

27. Живописный центр натюрморта. Натюрморт в теплой гамме. Гуашь.

Задачи: Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, гуашь, кисть.

28. Передача фактуры стекла. Натюрморт со стеклянным предметом. Акварель по-сырому.

Задачи: Развитие умений в передаче цветовых и тональных отношений. Передача прозрачности стекла при помощи технических приемов акварели.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

29. Передача «состояния» натюрморта. Натюрморт в светлой тональности. Гуашь.

Задачи: Отработка навыка последовательного ведения длительной работы. Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, гуашь, кисть.

30. Материальность. Натюрморт из разнофактурных предметов.

Задачи: Отработка навыка последовательного ведения длительной работы. Применение различных приемов работы с акварелью. Ритмическое построение цветовых пятен. Световоздушная среда.

Материалы для занятий: бумага $\frac{1}{4}$ листа, карандаш, акварель, кисть.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

По итогу обучающийся по предмету «Основы ИЗО для взрослых» должен уметь:

1. Уметь видеть цветовые отношения. Анализировать влияние одного цвета на другой уметь передавать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и освещенности.

2. Уметь последовательно вести этюд, брать большие цветовые отношения.

3. Владеть навыками передачи объема и формы, конструкцией предметов передавать материальность, фактуру, учитывать планы.

4. Овладеть различными живописными материалами: гуашь, акварель, пастель.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Форма контроля – традиционные полугодовые просмотры, на которые выставляются работы в количестве не менее трех. Также учитывается работа в классе.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

В задачу курса входит развитие у обучающихся способности видеть и изображать окружающий мир во всем многообразии его цветосветовых отношений, а также приобретение необходимой для творческой работы грамоты. В процессе обучения нужно помочь развиться лучшему, что заложено в человеке; необходимо с уважением относиться к личности каждого ученика, находить в нем, в его работах положительное и помогать его развитию.

Для более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы практическое умение было подкреплено и теоретическими знаниями. Поэтому учащихся необходимо познакомить с основными законами цветоведения и приобщить к великой культуре прошлого – познакомить с работами мастеров отечественного и зарубежного искусства.

Основным материалом для выполнения работ в школе является акварель (отдельные задания выполняются гуашью.) Поэтому одним из условий успешной занятий являются хорошие материалы: краски, кисти, бумага. Лучшие наборы красок «Ленинград» - 24 цвета и 16 цветов, «Санкт – Петербург». Кисти для акварели – белычи, мягкие, № 6-8 для первых лет обучения и № 9-10, когда увеличится формат выполняемых работ. Бумага должна быть плотной, хорошо проклеенной, с чуть шероховатой поверхностью, чтобы можно было работать длительно, смывать неудавшиеся куски. Рисунок под акварель должен быть прозрачным, чтобы в случае исправления рисунок можно было удалить мягким ластиком не нарушая поверхность бумаги.

Перед началом работы преподаватель должен объяснить поставленную задачу, последовательность ведения работы, технику письма.

Большую часть времени обучающийся выполняет задания по изображению натюрморта. Для постановок лучше брать простые, четкие по объему и окраске предметы, с ярко выраженной материальностью. При построении натюрморта необходимо помнить, что в ней положено начало композиции.

В учебных постановках от преподавателя требуется: составление и постановка натуры с выявлением ее выразительных особенностей при прямом, боковом свете, против света, решение большого силуэта (светлое на темном и темное на светлом), связь со средой (фоном, интерьером), пластическое решение форм; общая живописная тональность, колористическая задача (то есть в натюрморте должна быть цветовая и тональная согласованность, свой колорит, цельность). Постановки должны быть разнообразны по характеру и содержанию, что способствует большей заинтересованности и творческому решению задач.

Основы изучения предметов закладываются в первом году обучения. Происходит знакомство с понятиями: формат, ритм, тон, понятиями целого и деталей, колористической цельности листа и т. д. Обучающийся знакомится с основами цветоведения, техническими приемами работы акварельными и гуашевыми красками.

Преподаватель должен показать обучающемуся, как правильно набирать краску на кисть, как сделать так, чтобы мазки одного цвета имели разную тональность, показать, как насыщенный тон плавно переходит в светлый, или один цвет вливается в другой. Познакомились с понятием локальный цвет и с тем, как он меняется в зависимости от освещения.

При выполнении заданий обучающийся должен учиться компоновать предметы на листе бумаги, правильно брать пропорции предметов относительно друг друга, продумывать правильную последовательность ведения работы, верно брать цветовые и тональные отношения, обобщенно лепить форму предметов отдельными мазками. Нарастание умений и навыков происходит постепенно от простого к наиболее сложному.

Полезно устраивать выставки работ и анализировать их вместе с обучающимся. Учащегося необходимо научить творчески работать и дома. Особое внимание должно уделяться завершению работы – ответственному и сложному моменту в работе.

Для успешного результата в освоении учебного предмета необходимы следующие учебно-методические пособия:

- Таблицы «Поэтапное ведение работы над натюрмортом», «Цветовой круг», «Тепло-холодные цвета», «Оттенки одного цвета», «Тональные растяжки одного цвета»;
- Наглядные пособия по основным техническим приемам работы акварелью;
- Таблицы, иллюстрирующие основные законы светотени, перспективы;
- Интернет - ресурсы;
- Презентационные материалы по тематике разделов учебного предмета;
- Репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- Работы учащихся из методического фонда школы.

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы и средства обучения

1. Беда Г.В. Живопись. – м.: Просвещение, 1986.
2. Дмитриева А.А., Щербаков А.В. методическое обеспечение предмета «Живопись».
3. «Изобразительное искусство» В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина Издательский дом «Дрофа»1995
4. «Изобразительное искусство» А.Д.Алехин, Издательство «Просвещение» 1984
5. «Какого цвета радуга» Е.Каменева Издательство «Детская литература» Москва 1971
6. «Основы живописи» Н.М.Сокольникова издательство «Титул» 1996
7. Программа «Рисунок. Живопись. Станковая композиция» для художественных отделений ДШИ.
8. Сокольникова Н.М. Основы живописи. – Обнинск: Изд-во «Титул»,1996.

9. «Творчество и выражение» М.К.Претте, Капальдо Москва «Советский художник» 1986
10. «Цвет и линия» Ю.Аксенов, М.Ливидова Москва «Советский художник» 1976
11. «Эстетика», словарь, под общей редакцией А.А.Беляева М. Политиздание.

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи