

Государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение Ярославской области
Ярославский педагогический колледж

Принята на заседании
отдела по инновационной
деятельности
протокол № 1
от 02.09.2024 года

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
от 02.09.2024 № 199

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Основы изобразительной грамоты»
Направленность: художественная
Возраст обучающихся: от 14 лет
Срок реализации: 2 года**

Составитель:
Перцева Г.Н., педагог
дополнительного образования

Ярославль, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
Пояснительная записка.....	3
Учебно-тематический план.....	7
Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.....	8
Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.....	12
Список использованной литературы.....	13
Список литературы для обучающихся.....	13

Пояснительная записка

Современные жизненные условия, в которые поставлены обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования:

- быть мыслящими, культурными, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения;
- быть ориентированными на лучшие конечные результаты.

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. Среди многообразия видов творческой деятельности – изобразительная, занимает одно из ведущих положений. Этот вид деятельности связан с эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своё отражение особенности восприятия человеком окружающего мира.

Занятия изобразительным искусством имеют большое познавательное и воспитательное значение. Эти занятия играют важную роль в формировании активной жизненной позиции студента. Рисование развивает органы чувств, особенно зрительное восприятие, образное мышление, наблюдательность, зрительную память, воспитывает волевые качества, развивает творческие способности, художественный вкус, воображение, эстетические чувства: умение видеть красоту форм, движений, пропорций, цвета, цветосочетаний. Занятия изобразительным искусством способствуют познанию окружающего мира, становлению развитой личности. Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре.

Данная программа предназначена в основном для студентов ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа, но при наличии свободных мест принимаются все желающие. Срок реализации программы – 2 года. В объединение принимаются желающие в возрасте от 14 лет.

В рамках данной программы обучающиеся познакомятся с различными техниками и приемами работы живописными и графическими материалами, основными законами и правилами создания творческой композиции. Освоят основы цветоведения и основы дизайна. Познакомятся с творчеством русских и зарубежных художников различных эпох и направлений, научатся выполнять творческие работы в различных жанрах и стилях.

Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются обучающимися на всем протяжении курса.

Программа «Основы изобразительной грамоты» построена на основе комплексного художественного подхода, акцент делается на подробное освоение основных принципов создания визуальных образов на плоскости с помощью живописных и графических материалов.

Программа построена так, чтобы дать студентам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта обучающихся, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания

окружающей реальности является важным условием освоения программного материала курса. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления обучающихся по данной программе.

Программа авторская. В основу программы положены:

- идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
- принцип единства воспитания и образования, обучения и творческой деятельности обучающихся; сочетания практической работы с развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в искусстве;
- принцип преемственности различных уровней художественного образования;
- мульти-культурный подход, предполагающий включение в программы широкого диапазона художественных стилей и национальных традиций с опорой на отечественную культуру;

Цель программы – обучение студентов основам изобразительной грамоты и их активное творческое развитие с учетом индивидуальности каждого обучающегося.

Задачи программы:

- формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу приобретения личностного опыта и самосозидания;
- развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей;
- освоение практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции).

На первом году обучения участники объединения знакомятся с основами цветоведения, с законами композиции, средствами художественной выразительности, разнообразными художественными материалами, и техниками работы с ними. Учатся выполнять композиции формального характера, а также различные творческие задания по живописи и графике.

На втором году освоения программы обучающиеся смогут самостоятельно выполнять творческие композиции по собственному замыслу, научатся планировать свою работу и вести её «от эскиза до картины», самостоятельно выбирать технику выполнения рисунка в соответствии с идеями.

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого самовыражения воспитанников на различных этапах их развития и учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста обучающихся.

Основным видом деятельности на занятиях объединения является художественно-творческая деятельность обучающихся, а также беседы об искусстве и его проявлениях в окружающей жизни.

Формы работы:

- групповая работа в аудитории;
- индивидуальная работа консультативного характера;
- пленерные занятия;
- экскурсии;
- дистанционные задания;

Срок реализации программы – 2 года.

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 14 лет. В объединение принимаются все желающие, независимо от художественных способностей, без ограничений по состоянию здоровья.

Режим занятий: на первом и втором году обучения два раза в неделю по 2 часа, итого 144 часа в год. На весь курс обучения – 288 часов.

Программа включает в себя разнообразные методы работы с обучающимися: беседы, самостоятельный поиск информации, выполнение практических заданий учебного и творческого характера, посещение выставок и участие в них, участие в конкурсах изобразительного искусства, различных художественных акциях, проектная деятельность и т.д.

Формой подведения итогов по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе является участие обучающихся в конкурсах и выставках разного уровня или защита проекта.

Ожидаемые результаты первого года обучения

Обучающиеся должны *знать*:

- виды изобразительного искусства;
- характеристику живописных и графических материалов, способы работы с ними;
- основные законы и правила композиции;
- основные средства художественной выразительности;
- основные законы цветоведения;
- основы дизайна;
- особенности работы основными живописными и графическими материалами.

уметь:

- соблюдать технику безопасности при работе с художественными инструментами и материалами;
- высказывать простейшие суждения о своих работах и работах своих товарищей;
- при выполнении заданий верно и выразительно передавать простую форму, пропорции, общее строение предметов и их цвет;
- отражать в тематических композициях основной замысел;

- выполнять формальные композиции с учетом основных законов изображения;
- выполнять несложные задания по дизайну;
- использовать в своих работах знания по цветоведению;
- участвовать в выставках различного уровня;

Ожидаемые результаты второго года обучения

Обучающиеся должны *знать*:

- различные направления живописи, графики и дизайна;
- основные жанры изобразительного искусства, известных мастеров декоративно-прикладного искусства, графики и живописи;
- технологию выполнения творческой композиции;
- особенности применения материалов живописи и графики на различных поверхностях (бумаге, холсте, картоне и т.п.);
- особенности создания дизайнерского проекта.

уметь:

- владеть изобразительной терминологией: (композиция, эскиз, гамма, пространство, форма, цвет, гармония, колорит, теплостудность, текстура и др.);
- уметь самостоятельно отбирать разные художественные материалами и их сочетания, в соответствии с собственным замыслом;
- самостоятельно и творчески выполнять работы по живописи, графике и дизайну;
- уметь давать развернутую характеристику работам русских и зарубежных художников и дизайнеров.

Методы оценивания результатов работы и творческого роста участников объединения:

- мониторинг результативности деятельности обучающихся с применением различных диагностических методик
- педагогическое наблюдение за процессом работы;
- анализ результатов участия обучающихся в выставочной и конкурсной деятельности.

Итогом реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы объединения является создание творческого портфолио и участие в выставочной и конкурсной деятельности.

Учебно-тематический план

Наименование разделов, дисциплин	1 год обучения			2 год обучения		
	Теория	Практ.	Всего	Теория	Практ.	Всего
Введение	2	–	2	2	-	2
Законы и правила композиции	4	20	24	2	18	20
Материаловедение	4	10	14	4	10	14
Композиция в графике	8	22	30	4	26	30
Основы цветоведения	4	20	24	4	20	24
Композиция в живописи	8	22	30	8	22	30
Основы дизайна	4	10	14	4	14	18
Культурно-массовая деятельность	–	6	6	–	6	6
Итого:	34	110	144	28	116	144

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

Первый год обучения

Раздел «Введение»

Теория

Знакомство с программой работы и задачами объединения.

Правила техники безопасности при работе с художественными инструментами и материалами. Правила организации рабочего места. Краткие сведения о материалах и инструментах.

Виды изобразительного искусства. Средства выразительности живописи и графики.

Раздел «Законы и правила композиции»

Теория

Понятие о композиции. Роль композиции в изобразительном искусстве. Виды композиций (декоративная, формальная, сюжетная). Основные законы композиции: закон целостности, закон равновесия, закон соподчинения. Средства и приемы композиции: композиционный центр, равновесие, акцент, ритм, симметрия и асимметрия, контраст, нюанс.

Практика

Выполнение формальной композиции: с учетом равномерного распределения элементов композиции на плоскости; из четырех элементов с учетом целостности изображения; из нескольких геометрических фигур с выделением акцента и второстепенных элементов. Упражнение на: создание симметричного и ассиметричного изображения в прямоугольнике; разные виды контраста (тональный контраст, цветовой контраст, контраст форм, контраст фактур, контраст размеров); выделение нюанса.

Разработка декоративной композиции в квадрате с выделением композиционного центра. Выполнение ритмизированной декоративной композиции в полосе.

Раздел «Материаловедение»

Теория

Основные материалы живописи: акварель, гуашь. Характеристика акварели и гуаши. Графические материалы: графитный карандаш, маркер, гелевая ручка, типографская краска. Виды бумаги и картона для различных художественных техник. Основные техники работы акварелью. Приемы работы: гуашью, графитным карандашом, маркером, гелевой ручкой. Способы нанесения печати.

Практика

Выполнение упражнений: на заливку контура акварелью, в технике сырого мазка, однотонной лессировки акварелью; на многоцветную лессировку. Работа гуашью в технике отдельного мазка. Выполнение работы гуашью в технике сухой кисти. Выполнение упражнений графитным карандашом, гелевой ручкой, черным и цветными маркерами. Упражнения с типографской краской.

Раздел «Композиция в графике»

Теория

Понятие графики. Виды графики: станковая, книжная, компьютерная, газетная и журнальная, граффити, плакатная, эстамп. Известные художники - графики и их произведения.

Практика

Анализ использования различных материалов в графических работах художников. Выполнение графической композиции из двух геометрических тел различной тоновой окраски простым карандашом с натуры. Разработка макета разворота детской книги (буквица, расположение текста, иллюстрация). Выполнение шаржевых зарисовок, символа для значка сайта, эскиза плаката на социально-значимую тему. Разработка эскиза графической шрифтовой композиции. Выполнение эскиза для линогравюры. Подготовка доски для печати линогравюры. Выполнение оттисков линогравюры и их оформление.

Раздел «Основы цветоведения»

Теория

Цветоведение – наука о цвете и его влиянии на человека. Психология цвета. Основные свойства цвета: светлота, насыщенность, локальный цвет, цветотон. Понятие спектрального круга, основные закономерности цветовой таблицы. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Понятия дополнительного цвета. Понятие гаммы и акцента.

Практика

Выполнение спектрального круга из двенадцати цветов, упражнений акварельными и гуашевыми красками на высветление и затемнение цвета, упражнений гуашевыми красками на изменение насыщенности цвета. Выполнение рисунка акварельными красками с натуры на определение локального цвета предмета. Выполнение упражнений на гамму: синих с акцентом, зеленых с акцентом, красных с акцентом, желтых с акцентом.

Раздел «Композиция в живописи»

Теория

Понятие живописи. Различные виды и жанры живописи. Известные художники – живописцы и их произведения.

Практика

Анализ использования в произведениях живописи различных материалов и приемов работы с ними. Анализ цветового решения известных произведений живописи.

Выполнение декоративной композиции акварельными красками в холодной гамме с акцентом. Выполнение декоративной композиции с натуры в теплой гамме с акцентом. Выполнение композиций по мотивам сказок: эскизов к сюжетной композиции, рисунка композиции, композиции на основном формате в цвете.

Раздел «Основы дизайна»

Теория

Понятие дизайна и его виды: графический, промышленный, веб – дизайн (компьютерный), дизайн пространственной среды, дизайн одежды, дизайн интерьеров, архитектурный дизайн, визаж, стрит – арт. Основные выразительные средства дизайна.

Практика

Разработка логотипа специальности. Выполнение эскиза: модели электрического чайника; оформления вечернего макияжа женщины; спортивного или делового костюма, оформления учебного кабинета, оформления фасада колледжа, внешнего вида объекта стрит – арта. Разработка эскиза заглавной страницы личного сайта.

Раздел «Культурно-массовая деятельность»

Практика

Подготовка и проведение выставок на базе колледжа. Экскурсии. Участие в выставках и конкурсах разного уровня. Посещение выставок и др.

Второй год обучения

Раздел «Введение»

Теория

Знакомство с программой работы и задачами объединения на второй год обучения.

Правила техники безопасности при работе с художественными инструментами и материалами. Правила организации рабочего места. Краткие сведения о материалах и инструментах.

Жанры изобразительного искусства. Стили и направления в изобразительном искусстве.

Раздел «Законы и правила композиции»

Теория

Различные схемы композиции. Пространство как композиционный фактор. Перспектива. Роль объёма в композиции. Освещение как средство композиции. Примеры построения композиции в работах разных художников.

Практика

Выполнение сюжетных рисунков с применением различных композиционных схем. Создание композиций с учетом законов воздушной и линейной перспективы. Создание натюрмортных композиций с натуры с учетом объёма и освещения.

Раздел «Материаловедение»

Теория

Дополнительные материалы живописи: пастель, акрил, масляные краски и их характеристика. Графические материалы: цветные карандаши, уголь, мел, сангина, соус. Способы подготовки рабочей поверхности для различных художественных техник. Основные техники работы акрилом. Техника работы масляными красками. Дополнительные материалы для масляной живописи. Инструменты для живописи (различные виды кистей, мастихины). Приемы

работы: пастелью, соусом, сангиной, углем и мелом. Смешанные техники в живописи. Смешанные техники в графике.

Практика

Выполнение композиций различными материалами в разных техниках. Подготовка различных поверхностей для работы живописными и графическими материалами (грунтовка холста, тонирование бумаги и т.п.) Упражнения на применения различных приемов работы с материалами в живописи и графике.

Раздел «Композиция в графике»

Теория

Графика разных жанров. Натюрморт, пейзаж, портрет, анималистика и др. Известные художники - графики и их произведения.

Практика

Анализ работы художников различных эпох и направлений. Выполнение графической пейзажной композиции с применением угля и мела на тонированной бумаге. Выполнение зарисовок животных и растений с натуры и по памяти. Натюрморт с натуры в технике сырого соуса. Выполнение зарисовок фигуры человека с натуры различными графическими материалами. Выполнение творческих композиций графическими материалами на различные темы по выбору.

Раздел «Основы цветоведения»

Теория

Расширенный цветовой круг. Приемы получения различных коричневых (желто-коричневый, зелено-коричневый, красно-коричневый и т.д.). Способы получения серого цвета, с примесью разных цветов спектра.

Практика

Выполнение расширенного спектрального круга из двенадцати цветов, с оттенками коричневого и серого цветов. Выполнение упражнений акриловыми и масляными красками на получение различных коричневых и серых цветов. Выполнение цветковых таблиц. Работа с натуры на определение локального цвета предмета.

Раздел «Композиция в живописи»

Теория

Краткая история развития живописи. Стили живописи. Известные художники – живописцы и их произведения.

Практика

Анализ использования в произведениях живописи различных материалов и приемов работы с ними. Анализ цветового решения (с учетом серых и коричневых оттенков) известных произведений живописи.

Выполнение сюжетной композиции с животными пастелью. Выполнение натюрморта с натуры масляными красками. Выполнение декоративных композиций. Выполнение композиций в мифологическом и других жанрах: эскизов с поиском наиболее выгодной композиционной схемы и цветового

решения, рисунка композиции, решение композиции на основном формате в цвете различными материалами по выбору.

Раздел «Основы дизайна»

Теория

Применение дизайна в различных сферах современной реальности. Инсталляция, виды и формы инсталляций. Event-дизайн» (дизайн событий или событийный дизайн). Современные требования к дизайну. Этапы работы над дизайнерским проектом.

Практика

Выполнение инсталляций на различную тему в пространстве интерьера колледжа. Разработка дизайнерских проектов по выбору. Защита проекта.

Раздел «Культурно-массовая деятельность»

Практика

Подготовка и проведение выставок на базе колледжа. Экскурсии. Участие в выставках и конкурсах разного уровня. Посещение выставок и др.

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

Методы и приёмы обучения:

- словесный (беседа, диалог, объяснение, пояснения и т.д.);
- практический (упражнения, самостоятельные работы и т.д.);
- наглядный (таблицы, фотографии, презентации, образцы работ и т.д.);
- методы контроля.

Формы занятий

1. *Традиционные:*

- традиционное (теория + практика);
- практическое;
- выставка (мини-выставка);
- мастер-класс;
- экскурсия;
- конкурс;
- защита проекта.

2. *Нетрадиционные:*

- занятие-игра;
- занятие-путешествие;
- занятие – диспут.

В программе предусмотрены теоретические занятия, но, чаще всего, на теоретические беседы отводится 10-15 минут от каждого занятия, остальное время направлено на практическую работу студентов. Данная программа

предусматривает как аудиторную форму работы, так и консультативную. При необходимости используются дистанционные формы занятий.

Материально-техническое оснащение:

Кабинет для занятий, соответствующий СанПиН.

Различные художественные материалы: краски гуашевые и акварельные, акриловые, масляные пастель, фломастеры, степлер, подрамники, бумага, картон, кисти, карандаши, маркеры и гелевые ручки.

Натюрмортный фонд

Таблицы по цветоведению

Компьютер, проектор, экран

Учебные презентации.

Мольберты и подиумы для натюрмортов.

Список использованной литературы

1. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003
2. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1992
3. Кирцев Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992

Список литературы для обучающихся

1. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобраз. искусство"/ Б.Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр "Владос", 2004
3. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
4. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996