

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Тихвинский центр детского творчества»

ПРИНЯТ

педагогическим советом
(протокол от 29.08.2019 г, №3)

УТВЕРЖДЕН

распоряжением директора
(от 29.08.2019, № 01-09/98)

Развивающий творческий проект

«Монохромная живопись: техника гризайль»

Участники: учащиеся студии
изобразительных искусств «Алла прима»

Сроки реализации проекта: 2 года

Разработала
педагог дополнительного образования
студии изобразительных искусств «Алла прима»
Махонина Нонна Вилениновна

Тихвин
2019 г.

Содержание

Введение	3
Паспорт проекта	7
Подготовка к реализации проекта	8
Содержание проекта	9
Литература	14
Приложения	15

Введение

«Творчество детей – условие становления их личности»

(Ш. Амонашвили)

В каждом ребенке живет стремление к творчеству. Однако, по мнению К. Г. Паустовского «Порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи». Очень важно помочь ребенку найти себя в многогранном мире творчества, в котором особое место занимает изобразительное искусство. Именно оно дает удивительные возможности для самовыражения, где с помощью графических, живописных работ можно передать свои впечатления, переживания, настроение.

Проблема. Создавая свои творения, юные художники сталкиваются с трудностью передачи пространства, формы деталей, что делает изображение «плоским», трафаретным, лишенным глубины и объема, света и тени.

Актуальность. Чтобы избежать накопления у детей разочарований, негативного творческого опыта и не отказываться от изобразительного творчества следует познакомить детей с уникальной живописной техникой «гризайль» (от фр. Grisaille от gris - серый) - вид однотонной (монохромной) живописи, выполняемой исключительно в одном цвете, чаще всего в сером, белом и чёрном цвете. То есть это живопись одним цветом и всеми его оттенками. Знакомство с данной техникой очень важно для тех, кто только начинает знакомиться с искусством живописи. После овладения этой техникой, ребенок воспринимает цвета уже не просто как красный или синий, но и с точки зрения интенсивности и насыщенности тона. Техника гризайль учит иначе смотреть на предметы, замечать фактуру и тон, выделять блики, освещенные и теневые участки.

Участие учащихся в реализации творческого проекта «Монохромная живопись: техника гризайль» способствует развитию чувства цвета и тона, учит правильно подбирать точное сочетание и соотношение оттенков, передавать глубину пространства, форму и объем.

Отличительная особенность данного проекта: В процессе приобретения детьми новых знаний о живописной технике «гризайль», знакомства и овладения художественно-практическими навыками работы в монохромной технике, юные художники приобретают новый практический опыт использования основных живописных техник работы с гуашью и акварелью. Кроме того, участие в проекте, дает возможность ребенку фантазировать и создавать творческие работы, используя собственное цветовое решение. Особенность содержания проекта позволяет учащимся проявить творческую индивидуальность, участвовать в его реализации всем возрастным группам.

Условия реализации проекта:

- Создание психологического комфорта;
- Личностно-ориентированный подход к учащимся;
- Уважение к результатам творческого труда учащихся;
- Доверительно-диалогический стиль общения: высокая активность обеих сторон, стремление к равноправию и взаимопониманию, адекватная самооценка;
- Умелое исправление ошибок, объяснение целесообразности своих требований.
- Обеспечение охраны труда детей (прил. № 1)
- Наличие материально-технической базы: оборудования, методического, демонстрационного, видео и фото - материалов, раздаточного материала, инструментов для творческой работы.

Принципы организации проектной деятельности учащихся:

- Принцип добровольности – участие в реализации проекта обусловлено желанием самих учащихся;
- Принцип когнитивности и саморазвития;
- Принцип дифференциации и индивидуализации - учёт индивидуальных и художественных возможностей;

- Принцип партнерства – деловое общение, творческое единство и взаимодействие всех участников проекта.
- Принцип активности и сознательности;
- Принцип культурной аналогии – формирование у учащихся собственного взгляда на искусство живописи на основе изучения культурно-исторических аналогов.

Методы:

- Методы активного взаимодействия – беседа, обсуждение, объяснение, консультирование;
- Методы проблемного обучения – самостоятельный поиск и отбор необходимых материалов, поиск ответов по обозначенной проблеме;
- Наглядно-иллюстративный метод обучения;
- Практические методы – выполнение практической творческой работы;
- Метод анализа и обобщения.

Система диагностики результатов реализации развивающего творческого проекта «Монохромная живопись: техника гризайль»

Критериями оценки участия в реализации проекта являются:

- степень самостоятельности при выполнении этапов работы;
- практическое использование знаний, умений, навыков при создании творческих работ в технике гризайль;
- степень осмысления использованной информации;
- оригинальность идеи,
- способа решения проблемы.

Формы контроля по реализации проекта: наблюдения, собеседования, опрос, сравнение, анализ полученных результатов творческой проектной деятельности (прил.№2). По окончании реализации проекта учащиеся имеют:

Знания о понятиях	Владеют правилами и законами	Имеют основные сведения	Владеют навыками работы
-------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------

<p>Гризайль, тон, контур, свет, тень, рефлекс, блик, силуэт, форма, объем, фактура.</p> <p>Градация, насыщенность, светлота, монохромная живопись, воздушная и линейная перспективы.</p> <p>Элементы картины, сюжетно-композиционный центр, сюжет произведения.</p>	<p>перспективы, выполнения монохромной композиции.</p>	<p>По истории живописной техники гризайль. О последовательности создания живописных работ в технике гризайль.</p>	<p>В живописной технике гризайль. Гуашью, акварелью. Самостоятельной, творческой работы. Отбора и анализа живописных произведений в технике гризайль.</p>
---	--	---	---

Итоги участия учащихся отражены в диагностической карте (прил.№ 3).

I. Паспорт проекта

Название проекта: развивающий творческий проект «**Монохромная живопись: техника гризайль**»

Руководитель проекта: Махонина Нонна Вилениновна – педагог дополнительного образования студии изобразительных искусств «Алла прима»

МОУДО «ТЦДТ»

Участники проекта: учащиеся студии изобразительных искусств.

Возраст участников проекта: от 6 до 15 лет

Партнёры проекта: родители учащихся студии.

Тип проекта: развивающий

- По доминирующей деятельности – творческий
- По количеству участников – групповой

Срок реализации проекта: долгосрочный - 2 год

Метапредметные связи: МХК, изобразительное искусство, музыка.

Цель: развитие творческого потенциала учащихся на основе изучения техники гризайль и создания монохромных живописных работ.

Задачи:

Обучающие:

- Обучить работе в технике гризайль;
- Обучать композиционному построению, компоновке;
- Формировать представления о выразительных возможностях монохромной живописи;
- Обучать применению закона воздушной перспективы в художественно-практической деятельности;
- Обучать отбору и анализу светотонального решения монохромной творческой работы;
- Обучать художественно-практическим навыкам передачи тоном формы, объема предметов, глубины пространства.

Воспитательные:

- Воспитывать художественную культуру учащихся, эстетический вкус;
- Воспитывать культуру поведения в коллективе;
- Воспитывать у учащихся уважение к результатам творческого труда.

Развивающие:

- Развивать знания о технических и живописных возможностях гуаши и акварели, умение пользоваться материалами и их свойствами;
- Развивать способность видеть градации светотеневого тона в живописи;
- Развивать навыки творческого планирования;
- Способствовать развитию внутренней свободы, способности к объективной самооценке, самоконтролю;
- Развивать знания о нетрадиционных техниках в живописи;
- Развивать мотивацию к использованию творческого опыта в самостоятельной творческой деятельности.

II. Подготовка к реализации проекта

Планирование

№	Этап планирования	Результат
1.	Планирование этапов работы	План работы
2.	Расчёт необходимых ресурсов для реализации проекта (материально-техническое обеспечение)	Смета для реализации проекта
3.	Определение оптимальных временных рамок для работы над каждой темой проекта.	Срок реализации проекта устанавливается в соответствии с объёмом работы.
4.	Определение формы подведения итога реализации проекта.	Представление работ – итогов проектной деятельности
5.	Реализация творческого проекта	Творческие работы учащихся
6.	Анализ выполненной работы	Обсуждение

Материально-техническая база проекта

	Что необходимо для реализации проекта	источники
1.	Для выполнения и оформления проекта:	Ресурсная

	Компьютер CD, DVD - диски кабинет изобразительного искусства проектор и экран презентация «Монохромная живопись: техника гризайль» методические таблицы, репродукции картин	база учреждения
2.	2.1. <u>Дополнительное оборудование</u> : стенды. 2.2. <u>Материалы и инструменты</u> : бумага формата А3 для выполнения творческих работ; наборы красок – гуашь «Сонет» или «Мастер – класс», акварель; кисти «синтетика» № 1, 2, 3; палитры; баночки для воды; паспарту; бумажные салфетки; планшеты.	

Ожидаемые результаты проектной деятельности учащихся:

- Развитие исследовательских умений (выявление проблемы, сбор информации, наблюдения, обобщение).
- Умение выполнять творческие работы в технике гризайль.
- Активизация и развитие знаний о эмоционально-выразительных возможностях техники гризайль для передачи объема, формы, фактуры.
- Совершенствование и развитие технических и художественно – практических возможностей учащихся.
- Развитие воображения, творческой индивидуальности.
- Обогащение знаний о техниках живописи.
- Развитие интереса к изобразительной деятельности.
- Самооценка и рефлексия процесса и результата собственной художественной деятельности.

III. Содержание проекта

В ходе работы над развивающим творческим проектом реализуются поставленные цель и задачи, учащиеся приобретают новый творческий опыт изобразительной деятельности в живописной технике гризайль посредством участия в тематических мероприятиях. Содержание развивающего

творческого проекта предполагает систематическое участие учащихся в его реализации на протяжении двух лет.

1 год – гуашевая техника гризайль;

2 год – акварельная техника гризайль.

Долгосрочность проекта дает возможность не только приобрести новые знания о технике гризайль, о технических и живописных возможностях гуаши и акварели, но и совершенствовать технические и художественно – практические возможностей учащихся. Таким образом, у участников проекта развивается мотивация к применению творческого опыта в самостоятельной творческой деятельности.

Тематическое содержание

1 год

№	Тема	Формы занятий	Срок реализации	Методы и приёмы	Дидактический материал	Конечный продукт
1.	«Монохромные фантазии»	Творческая гостиная	сентябрь	Словесный: рассказ, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический.	Презентация Наглядные материалы – фотографии, эскизы. стихи	Творческие этюды
2.	«Осеннее утро»	Аукцион идей	октябрь	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Наглядные материалы – фотографии, стихи; аудиозапись музыкальных произведений	Пейзаж
3.	«Цветочный этюд»	Творческая мастерская	ноябрь	Словесный: беседа, обсуждение, практический	фотографии, аудиозаписи музыкальных произведений, стихи	Творческие решения по заданной теме: натюрморт
4.	«Зимушка - зима»	Творческая мастерская	декабрь	Словесный: беседа, обсуждение,	Наглядные материалы – фотографии.	Выставка творческих работ по

				консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Стихи, аудиозаписи музыкальных произведений	заданной теме
5.	«На лесной опушке»	Творческая мастерская	январь	Словесный: беседа, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Наглядные материалы – фотографии. Стихи.	Выставка творческих работ по заданной теме: животные, птицы
6.	«У самовара»	Творческая мастерская	февраль	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, практический	Наглядные материалы – фотографии, презентация	Творческие работы по заданной теме: натюрморт
7.	«Обыкновенных кошек не бывает»	Вернисаж	март	Словесный: беседа, обсуждение, наглядный, проблемного обучения, практический	Наглядные материалы – Фотографии, стихи	Творческие работы по теме: анималистика
8.	«Весенние мотивы»	Творческая мастерская	апрель	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Презентация, аудиозаписи музыкальных произведений Наглядные материалы – фотографии, стихи	Творческие работы по теме
9.	«Птичьи трели»	Турнир знатоков	май	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Наглядные материалы – Фотографии, аудиозаписи музыкальных произведений, стихи	Творческие работы по теме

2 год

№	Тема	Формы	Срок	Методы и	Дидактическ	Конечный
---	------	-------	------	----------	-------------	----------

		занятий	реализации	приёмы	ий материал	продукт
1.	«До свидания, лето»	Творческий эксперимент	сентябрь	Словесный: рассказ, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический.	Наглядные материалы – фотографии, эскизы. стихи	Творческие работы по теме
2.	«Восточные мотивы»	Аукцион идей	октябрь	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Наглядные материалы – фотографии, эскизы; стихи; аудиозапись музыкальных произведений	Пейзаж
3.	«Семейный альбом»	Творческая импровизация	ноябрь	Словесный: беседа, обсуждение, практический	фотографии, аудиозаписи музыкальных произведений, стихи	Творческие решения по заданной теме
4.	«Зимняя дорога»	Творческая мастерская	декабрь	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Наглядные материалы – фотографии. Стихи, аудиозаписи музыкальных произведений	Выставка творческих работ по заданной теме
5.	«Люблю тебя, Петратворенье»	Творческий экскурс	январь	Словесный: обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Наглядные материалы – фотографии. Стихи.	Выставка творческих работ по заданной теме
6.	«Бабушкины сказки»	Творческий турнир	февраль	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, практический	Наглядные материалы – фотографии, презентация	Творческие работы по заданной теме

7.	«Добрым, ласковым самым...»	Творческий вернисаж	март	Словесный: беседа, обсуждение, наглядный, проблемного обучения, практический	Наглядные материалы – Фотографии, стихи, аудиозаписи музыкальных произведений	Творческие работы по теме: портрет, натюрморт
8.	«Весенняя капель»	Творческая мастерская	апрель	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Презентация, аудиозаписи музыкальных произведений Наглядные материалы – фотографии, стихи	Творческие работы по теме
9.	«Деревенские мотивы»	Творческое путешествие	май	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Наглядные материалы – фотографии	Творческие работы по теме

Предполагаемый результат: Создание творческого продукта проектной деятельности учащихся – творческая выставка «Монохромная живопись: техника гризайль», фотоотчёт, творческие эссе учащихся, презентация по реализации проекта.

Литература

1. Даниэла Тарабра. Стили в искусстве: от романтики до модерна. 2009 г. Издательство Арт – Родник. 384 с.
2. Наталья Антипьева. Рисуем в технике гризайль. Пособие для начинающих художников. 2018 г.
3. Т. Емельянова «Большая книга рисования» Астрель. Полиграфиздат. Москва 2010г.
4. Б.М. Неменский «Искусство вокруг нас» Москва «Просвещение» 2007г.
5. Энциклопедия живописи. Редактор Кондратьев ISBN 9785273007802, 2010 г.
6. <https://www.izocenter.ru/blog/tehnika-grizajl-v-zhivopisi/>
7. <https://izokurs.ru/blog/natyurmort-v-stile-grizajl/>

Техника безопасности

1. Учащиеся должны сидеть друг от друга на расстоянии 30-40 см.
2. Не сидеть на краю стула, т.к. можно неожиданно упасть с инструментом.
3. К рабочему месту должен быть свободный подход с двух сторон.
4. Инструменты должны храниться в специальных коробках и стаканчиках.
5. Не делать резких движений рукой с инструментами (краски, стеки, кисти).
6. Не подносить инструменты к лицу.
7. Тщательно промывать и протирать кисти.

Контрольные задания по теме «техника Гризайль»

I. Вопросы.

1. Дайте объяснение понятию «монохромная живопись»

Монохромия (от греческого monos - один и chroma – цвет), буквально - одноцветность. В изобразительном искусстве монохромная живопись - выполненная оттенками одного цвета.

2. Что такое «техника гризайль» и в чем ее особенность?

Гризайль (фр. Grisaille от gris — серый) — вид однотонной (монохромной) живописи, выполняемой исключительно в сером, белом и чёрном цвете.

3. Когда появился это вид живописи?

Этот вид живописи появился в 1250 году и стал широко применяться в XVII и особенно в XVIII столетиях в архитектуре классицизма, главным образом в монументальной живописи — росписи стен и плафонов. Еще в XVIII веке, это заметили французские художники. И назвали такую живопись гризайль.

4. В каких жанрах применяют технику гризайль?

Универсальность данной техники позволяет использовать ее практически во всех живописных жанрах (натюрморт, портрет, пейзаж, батальный, исторический, анималистический и т. д.)

5. Назовите известных художников, их произведения, выполненные в технике гризайль.

Всемирно известным образцом гризайли является картина Рембрандта «Проповедь Иоанна Крестителя» (1634 — 1635 г.). Техника гризайли использована Пабло Пикассо в картине «Герника» Очень популярна гризайль была в мастерской живописца Андре Бове. В творчестве Босха и Брейгеля гризайль также занимала значимое место. Они превратили её в настоящий живописный приём, которым стали пользоваться многие художники того времени, в том числе Ван Туллен, Рубенс, Ван Дейк и др.

6. Дайте определение понятия «градация цвета».

Градация цвета – это художественный прием, отражающий постепенный переход от более густого (насыщенного) оттенка цвета к более светлому или наоборот. Только оттенков серого цвета человеческий глаз различает до 150! Если рисовать только оттенками серого, размывая черную краску, то картина получается уже не плоской. А скульптурной, рельефной, выпуклой.

7. Что такое тоновой контраст? Как в гризайле используется приём тонового контраста?

Тоновый контраст – это выраженное отличие цветов по светлоте, насыщенности (светлее, темнее).

Эти приёмы используются для передачи глубины пространства в картине, выделения основных элементов живописной работы, светотеневой проработки деталей.

II. Задание «Искусствовед»

1. Необходимо определить, какие из представленных репродукций картин известных художников выполнены в технике гризайль.
2. Определить, под каким номером находятся репродукции картин художников (поставить соответствующий номер):

Поль Синьяк «Дома в порту, Сан – Тропе»	№ ?
Василий Поленов «Золотая осень»	№ ?
Норман Роквелл «Проньера Финнеган»	№ ?
Пабло Пикассо «Герника»	№ ?
Рембрандт «Проповедь Иоанна Крестителя»	№ ?
Исаак Левитан «Лето»	№ ?
Иван Шишкин «Утро в сосновом лесу»	№ ?
Рембрандт «Поклонение волхвов»	№ ?
Жорж Сёра «Воскресный день на острове Гранд-Жатт»	№ ?

Зрительный ряд

№1

№2

№3

№5

№6

№7

№8

Диагностическая карта

Ф.И. учащегося	Критерии оценки				
	Уровень знаний по теме гризайль	Художественно -практические навыки письма в технике гризайль	Уровень творческого мышления (креативность)	Навыки исследова тельской деятельнос ти	Степень самостоя тельности

Условные обозначения:

Н — низкий, С — средний, В — высокий