

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Тихвинский центр детского творчества»

Развивающий творческий проект

«Волшебная палитра живописи: техника пуантилизм»

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
2018 г.

Содержание

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

Введение

«...В каждом ребёнке дремлет птица, которую нужно разбудить для полёта. Творчество – вот имя этой птицы!» (В.А. Сухомлинский)

Детство – удивительная пора чудесных открытий, ярких впечатлений. Это прекрасное время познания окружающего мира. Перед ребёнком открывается его многогранная палитра, оставляя эмоциональный отклик в душе, обогащая внутренний мир ребёнка. Важно, чтобы у него была возможность для передачи своих впечатлений, эмоций, для самовыражения на пути удивительных открытий.

Проблема. Дети часто сталкиваются с трудностью выбора способа самовыражения, передачи своих чувств, настроения от встречи с прекрасным, что негативно сказывается на их эмоциональном и духовном развитии.

Актуальность. В связи с этим следует обратить внимание на простой и в то же время удивительный вид деятельности ребёнка – творчество. По мнению В.А. Сухомлинского: «Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни, самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребёнка».

Во всём разнообразии детского творчества особое место занимает изобразительное, так как именно оно позволяет детям через рисунок раскрыть свои мечты, восприятие окружающего мира, свое настроение. Однако, изобразительная деятельность детей в традиционной манере письма нередко связана с проблемой выполнения изображения. Чтобы избежать неудач, разочарований в рисовании и при этом не отказываться от увлекательного творчества следует обратить внимание на одну из интереснейших живописных техник «пуантилизм» (от фр. pointillier -- писать точками). Её особенность заключается в том, что работа пишется отдельными точечными мазками различной формы. Пуантилизм - это

направление в живописи, когда все богатство палитры передается чистыми, несмешанными красками при помощи нанесения множество точек или мазков вместо плавных линий.

Детям гораздо проще и увлекательнее писать точками, чем традиционным способом, а работы, выполненные ребенком в технике пуантилизм, будут, бесспорно, своеобразными, живописными и уникальными!

Участие учащихся в реализации творческого проекта «Волшебная палитра живописи: техника пуантилизм» способствует развитию чувства цвета, учит правильно сочетать цвета, показывает, как использовать знания цветоведения при создании работ с оптическим смешением цветов.

Отличительная особенность данного проекта: Педагогическая ценность данного проекта заключается не только в приобретении детьми новых знаний о живописной технике «пуантилизм» и овладении художественно-практическими навыками точечного письма, но главное, в возможности пережить ситуацию успеха, радость творчества не зависимо от уровня художественных способностей учащихся при создании ярких, контрастных и очень выразительных работ. Картины просто завораживают своей необыкновенностью, уже только потому, что они «написаны точками». Особенность содержания проекта позволяет учащимся проявить творческую индивидуальность, участвовать в его реализации всем возрастным группам - от 6 лет и старше.

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 наблюдения;
- Метод анализа и обобщения.

Система диагностики результатов реализации творческого проекта «Волшебная палитра живописи: техника пуантилизм»

При оценке успешности работы учащегося в проекте значимой оценкой является признание результатов (успешности, результативности).

Критериями оценки участия в реализации проекта являются:

- степень самостоятельности при выполнении этапов работы;
- практическое использование знаний, умений, навыков по технике пуантилизм;
- степень осмысления использованной информации;
- оригинальность идеи,
- способа решения проблемы.

Для этого в ходе реализации проекта проводятся 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
Пуантилизм, тон, контур, свет, тень, полутень, рефлекс, блик, силуэт, форма, фактура. Спектр, насыщенность, колорит, цветовой контраст, палитра, живописность, нюанс, цветовая гармония. Элементы картины, сюжетно-композиционный центр, сюжет произведения.	перспективы, построения цветовой композиции, пространстве нно-оптического и механического о смещения цвета.	По истории живописной техники пуантилизм. О последовательности создания живописных работ в технике пуантилизм.	В живописной технике пуантилизм. Акварелью, гуашью. Самостоятельной, творческой работы. Отбора и анализа живописных произведений в технике пуантилизм.

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

I. Паспорт проекта

Название проекта: творческий проект «Волшебная палитра живописи: техника пуантилизм»

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 8 до 13 лет

Партнёры проекта: родители учащихся студии.

Тип проекта: развивающий

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

Срок реализации проекта: долгосрочный - 1 год

Метапредметные связи: литература, изобразительное искусство, музыка.

Цель: формирование и развитие у учащихся художественно – практических навыков работы в технике пуантилизм при выполнении творческих работ в различных жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, анималистика.

Задачи:

Обучающие:

- Обучить работе в технике пуантилизм;
- Обучать композиционному построению, компоновке;
- Формировать представления о выразительных возможностях оптического смешения цветов;

- Обучать применению в художественно-практической деятельности знаний о цвете;
- Обучать отбору и анализу цветовой гаммы для цвето-тонального решения творческой работы;
- Обучать художественно-практическим навыкам передачи цветом формы предметов, освещённости - света, тени.

Воспитательные:

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

Развивающие:

- Развивать знания о технических и живописных возможностях красок;
- Развивать навыки творческого планирования;
- Способствовать развитию воображения, цветоощущения в процессе выполнения творческих работ;
- 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	Представление работ –

	реализации проекта.	итогах деятельности	проектной
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: Компьютер CD, DVD - диски Кабинет изобразительного искусства Проектор и экран Презентация «Живопись точками - пуантилизм»	Ресурсная 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 пуантилизм.
- Активизация и развитие знаний о эмоционально-выразительных возможностях цвета, формы, фактуры.
- Совершенствование и развитие технических и художественно – практических возможностей учащихся.
- Формирование представления о выразительных возможностях оптического смешения цветов.
- 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 процессе работы над творческим проектом реализуются поставленные цели и задачи, у учащихся приобретается новый опыт изобразительной творческой деятельности в живописной технике пуантилизм посредством участия в тематических мероприятиях.

Тематическое содержание

1 год

№	Тема	Формы занятий	Срок реализации	Методы и приёмы	Дидактический материал	Конечный продукт
1.	«Волшебная палитра живописи: техника пуантилизм»	Творческое путешествие	сентябрь	Словесный: рассказ, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический.	Презентация Наглядные материалы – фотографии, эскизы, стихи	Этюд «Удивительные точки»
2.	«Фруктовая палитра»	Банк идей Творческая мастерская	октябрь	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Наглядные материалы – фотографии, эскизы; стихи; аудиозапись музыкальных произведений	Натюрморт
3.	«Осенняя пора»	Вернисаж	ноябрь	Словесный: беседа, обсуждение, практический	фотографии, аудиозаписи музыкальных произведений, стихи	Творческие решения по заданной теме: пейзаж
4.	«Зимняя сказка»	Творческая мастерская	декабрь	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного	Наглядные материалы – фотографии. Стихи, аудиозапись П.И.Чайковск	Выставка творческих работ по заданной теме

				обучения, практический	ий «Времена года»	
5.	«Удивительная встреча»	Творческая мастерская	январь	Словесный: беседа, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Наглядные материалы – фотографии. Стихи.	Выставка творческих работ по заданной теме: животные, птицы
6.	«Родные мотивы»	Игра - путешествие Творческая мастерская	февраль	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, практический	Наглядные материалы – фотографии, презентация	Творческие работы по заданной теме: городской, деревенский пейзаж
7.	«Любимой мамочке»	Творческая мастерская	март	Словесный: беседа, обсуждение, наглядный, проблемного обучения, практический	Наглядные материалы – Фотографии, стихи	Творческие работы по теме
8.	«Весенние фантазии»	Творческая мастерская	апрель	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Презентация, аудиозаписи музыкальных произведений Наглядные материалы – фотографии, стихи	Творческие работы по теме
9.	«На полянке»	Мастер-класс для детей и родителей	май	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Наглядные материалы – фотографии	Творческие работы по теме

Тематическое содержание

2 год

№	Тема	Формы занятий	Срок реализации	Методы и приёмы	Дидактический материал	Конечный продукт
---	------	---------------	-----------------	-----------------	------------------------	------------------

1.	«Летний сон»	Творческое путешествие	сентябрь	Словесный: рассказ, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический.	Наглядные материалы – фотографии, эскизы. стихи	Творческие работы по теме
2.	«Дары осени»	Творческая мастерская	октябрь	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Наглядные материалы – фотографии, эскизы; стихи; аудиозапись музыкальных произведений	Натюрморт
3.	«Лесные жители»	Игра - путешествие	ноябрь	Словесный: беседа, обсуждение, практический	фотографии, стихи	Творческие решения по заданной теме
4.	«Что такое Новый год?»	Банк идей 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.	«Рождественские чудеса»	Творческая мастерская	январь	Словесный: беседа, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Наглядные материалы – фотографии. Стихи.	Выставка творческих работ по заданной теме
6.	«Скоро Масленица!»	Творческая мастерская	февраль	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, практический	Наглядные материалы – фотографии, презентация	Творческие работы по заданной теме
7.	«Чукокола»	Творческая гостиная	март	Словесный: беседа,	Презентация, Наглядные	Творческие работы по

				обсуждение, наглядный, проблемного обучения, практический	материалы – Фотографии, стихи К И Чуковского	теме
8.	«Весенние мотивы»	Творческая мастерская	апрель	Словесный: беседа, обсуждение, консультация, наглядный, проблемного обучения, практический	Аудиозаписи музыкальных произведений Наглядные материалы – фотографии, стихи	Творческие работы по теме
9.	«Прогулка в лето»	Творческий турнир	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 «Волшебная палитра живописи: техника пуантилизм», фотоотчёт по реализации проекта.

Литература

1. Даниэла Тарабра. Стили в искусстве: от романтики до модерна. 2009 г. Издательство Арт – Родник. 384 с.
2. <https://artrecept.com/zhivopis/stili/puantilizm>
3. https://studwood.ru/1901706/pedagogika/istoriya_razvitie_tehniki_puantilizm_izobrazitelnom_iskusstve

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 «Пуантилизм»

I. Вопросы.

1. Что такое «пуантилизм»?

Пуантилизм - это направление в живописи, когда все богатство палитры передается при помощи нанесения множество точек или мазков вместо плавных линий.

2. Кто из художников первым предложил технику пуантилизм в живописи?

Первым, кто стал применять точечную технику письма, был французский художник Жорж-Пьер Сёра. Художник прожил очень короткую жизнь, не дожил и до 32 лет, но успел внедрить собственный стиль пуантилизм в живопись.

3. Назовите известных художников –пуантилистов, учеников и последователей Ж. Сёра.

Поль Синьяк, Анри Эдмон Кросс, Джованни Сегантини, Николай Мещеряков, Камиль Писсарро.

4. Дайте определение механического и оптического способов смешивания красок.

Смешивание на палитре различных красок для получения нового цвета или оттенка называется механическим способом.

Способ, который носит название «оптический», интересное явление, когда на расстоянии от картины, выполненной отдельными мазками разных цветов, мы видим как один цвет, но на самом деле перед нами на картине использованы два или три разных цвета.

5. От чего зависит размер и форма мазка-точки?

Размер и форма мазков-точек зависит от формы, размера, фактуры элемента композиции, а также от расположения.

6. Что такое цветовой и тоновой контраст? Как в пуантилизме используется приём цветового и тонового контраста?

Цветовой контраст – это резко выраженное отличие друг от друга ярких цветов (красный – жёлтый, синий – жёлтый и т.д.). Тоновой контраст – это выраженной отличие цветов по светлоте (светлее, темнее).

Эти приёмы используются для передачи глубины пространства в картине, выделения основных элементов переднего плана живописной работы.

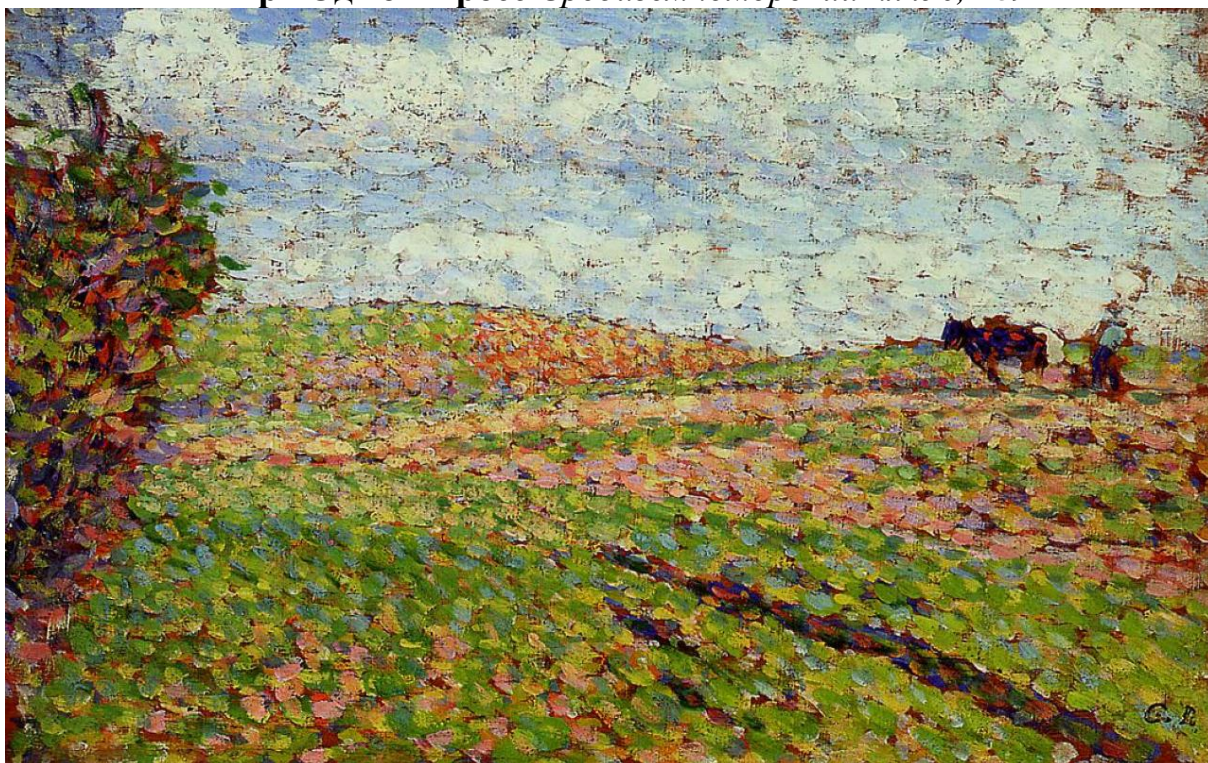
II. Задание «Живописная галерея»

Среди репродукций живописных работ известных художников найти картины, выполненные в технике пуантилизм и назвать их авторов.

Зрительный ряд «Живописная галерея»

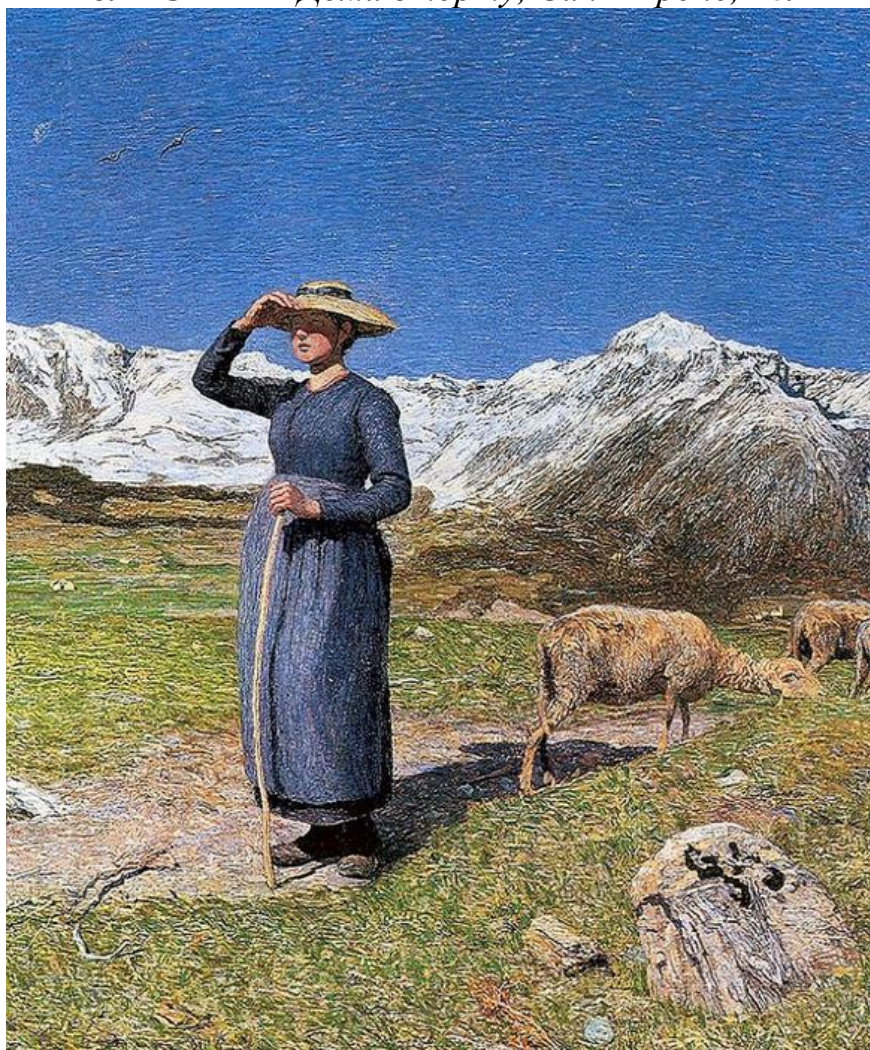
Анри Эдмон Кросс *Средиземноморский пляж, 1891*

Камиль Писсарро *Работник в Эраньи, 1886*

Поль Синьяк *Дома в порту, Сан – Тропе, 1892*

Джованни Сегантини *Полдень в Альпах, 1891*

Жорж Сёра *Воскресный день на острове Гранд-Жатт, 1884-1886*

Валентин Серов *Девочка с персиками, 1887*

Василий Поленов *Золотая осень*

Иван Шишкин *Утро в сосновом лесу*

Исаак Левитан *Лето*

Диагностическая карта

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

Условные обозначения:

- Н — низкий уровень,
- С — средний уровень,
- В — высокий уровень.