

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ДТДиМ
от 30.05.2023. № 307-ОД

Рабочая программа
по дополнительной общеразвивающей программе
ИЗО - студия «Первоцвет»
Шестой год обучения

Разработчики:
Логинова Наталья Павловна,
Новичкова Татьяна Алексеевна,
педагоги дополнительного образования
отдела художественного воспитания

Особенности организации образовательного процесса шестого года обучения

Совершенствуются знания, умения и навыки в изображении предметов сложной комбинированной формы с натуры и по представлению на разном уровне относительно горизонта.

Совершенствуются навыки в работе над кратковременными зарисовками и длительными тональными рисунками.

Совершенствуются живописные навыки в работе гуашью и акварелью при создании кратковременных этюдов и длительных работ.

Наполняемость учебных групп на шестом году обучения составляет 10 человек.

Сроки реализации программы шестого года обучения 216 часов.

Режим занятий

2 раза в неделю по 3 часа

Условия набора и формирования групп пятого года обучения

В реализации программы принимают участие дети от 12 до 15 лет, прошедшие обучение на предыдущем этапе (основном модуле) или в других студиях (на основе представленных учебных и творческих работ).

Задачи шестого года обучения

3-й дополнительный модуль

Обучающие:

1. Расширить представления учащихся об общих законах и правилах изобразительной грамоты:
 - основных правилах линейной и воздушной перспективы;
 - законах светотени;
 - основах цветоведения;
 - способах создания станковой и декоративной композиции.
2. Научить приёмам поэтапного ведения тонального рисунка и живописной работы различными художественными материалами.
3. Научить выполнять работы в нетрадиционных оригинальных техниках.

Развивающие:

1. Способствовать развитию творческой активности учащихся с учётом современных направлений в дизайне, архитектуре и изобразительном искусстве.
2. Способствовать развитию зрительной памяти, глазомера, пространственного воображения, конструктивного мышления.
3. Способствовать постановке цветового восприятия.
4. Способствовать развитию эстетического вкуса в процессе общения с предметами изобразительного искусства.
5. Способствовать развитию одарённых детей через формирование индивидуального образовательного маршрута.

Воспитательные:

1. Воспитывать чувство гордости, любви и уважения к Родине через изучение лучших образцов отечественной культуры и искусства.
2. Формировать духовно-нравственные ориентиры на основе уважения к работе художников и людей творческих профессий.
3. Способствовать формированию личностных качеств, необходимых для успешной социализации и адаптации в жизни общества.

Содержание шестого года обучения

1.1. Вводное занятие. Зарисовки растительных форм.

Теория 1 час

Знакомство с образовательной программой, с планом работы на год.. Инструктаж.

Практика 2 часа

Просмотр летних работ. Зарисовки с натуры растительных форм: осенних цветов и трав. Использование материалов и графических техник по выбору учащегося.

4.1. Закрепление навыков работы акварелью в техниках «заливка» и «лессировка». «Зооморфный орнамент».

Теория 1 час

Закрепление знаний о материалах для акварели: зернистости бумаги, видах и формах выпуска акварельных красок, кистей и палитр для акварели. Организация рабочего места при работе акварелью. Последовательность работы при выполнении заданий акварелью в техниках «заливка», «лессировка»

Закрепление знаний о видах орнамента. Варианты ритмической организации. Раппорт. Демонстрация образцов.

Практика 2 часа

Эскиз раппорта. Создание ленточного орнамента с зеркальной симметрией. Цветовое решение акварелью в техниках «заливка» и «лессировка» с доработкой тушью.

Варианты задания: «Растительный орнамент», «Орнамент в круге», «Орнамент в квадрате».

1.2. Этюды овощей и фруктов.

Теория 1 час

Закрепление знаний об особенностях подготовки бумаги и подготовительного рисунка под акварель. Закрепление знаний о приёмах работы акварелью. Демонстрация образцов.

Практика 2 часа

Подготовка бумаги к работе акварелью. Лёгкий набросок формы овощей и фруктов с натуры. Работа акварелью.

1.3. Натюрморт в сближенной цветовой гамме. Живопись.

Теория 1 час

Систематизация знаний о натюрморте как жанре изобразительного искусства. Обобщение знаний по понятиям, «цветовой контраст» и «нюанс»... Обобщение знаний о последовательности работы над натюрмортом.

Практика 17 часов

Композиция в листе. Передача в рисунке перспективного сокращения горизонтальной плоскости (подставки), на которой стоит натюрморт. Передача в рисунке пространственного расположения предметов с учетом знания линейной перспективы. Передача в рисунке конструктивных и пропорциональных особенностей предмета. Совершенствование техники работы гуашью. Передача больших тоновых и цветовых отношений. Живописная моделировка объёмной формы предметов. Обобщение с учётом воздушной перспективы.

Вариант постановки: «Разно-синий натюрморт», «Разно-зелёный натюрморт», «Разно-красный натюрморт» и т.д.

3.1. Декоративное дерево.

Теория 1 час

Закрепление понятия «декоративный», «декор». Назначение декоративных работ. Закрепление знаний об организации декоративной композиции декоративной работе. Последовательность изображения дерева. Варианты декоративной обработки поверхности.

Практика 8 часов

Декоративная композиция на основе реалистического изображения дерева. Организация изображаемого мотива в замкнутой плоскости заданного размера. Графическая обработка поверхности объекта. Наносимый декор может быть отвлеченного характера, но не должен вступать в противоречие с формой. Виды декора – фантазии автора.

Варианты тем: «Дерево в листе кленовом», «Дерево в кайме из осенних листьев», «Чёрно-белое дерево»,

4.4. Работа акварелью в смешанной технике. «Осенний пейзаж».

Теория 1 час

Закрепление знаний по организации рабочего места при работе акварелью.

Однослойный и многослойный метод работы акварелью. Последовательность работы при выполнении задания

Практика 5 часов

Упражнения по закреплению навыков работы акварелью в смешанной технике. Показ приёмов работы педагогом. Первая прокладка акварелью по увлажнённой бумаге, выявляя общий цветовой строй пейзажа. В последующей прописи – проработка первого плана с дальнейшей детализацией.

Варианты задания: «Аллея парка», «Осень в Павловске», «Деревня».

1.4. Зарисовка макета православного храма в угловом положении.

Теория 1 час

Влияние уровня горизонта на изображение крупных объектов. Последовательность изображения предметов прямоугольной формы на разном уровне относительно горизонта. Особенности изображения архитектурных сооружений

Практика 2 часа

Изображение макета православного храма в положении ниже уровня горизонта, и в положении, когда горизонт находится примерно посередине ближнего ребра.

2.1. Пейзаж с архитектурным строением и группами людей.

Теория 2 часа

Закрепление понятия о пейзаже как жанре изобразительного искусства, о влиянии уровня горизонта на композиционный строй работы, о линейной и воздушной перспективе. Демонстрация приёмов изображения людей на разных перспективных планах.

Практика 13 часов

Выбор уровня горизонта. Изображение ближних объектов крупнее, чем удаленных. Изображение архитектурного объекта с использованием иллюстративного материала. Начало работы в цвете с цветового решения неба и земли. Влияние цвета неба на цветовое решение земли. Условное деление пространства на три плана. Изображение дальнего плана. Использование знаний о перспективе цвета для передачи пространства. Влияние удаленности объектов на изображение мелких деталей, светотеневых отношений (объемности), четкости очертаний. Ослабление яркости цвета по мере удаления от рисующего. Изображение объектов на первом плане. Детальная проработка объектов на первом плане. Изображение людей на разных перспективных планах.

Варианты тем:

«Храмы Петербурга», «Золотое кольцо России», «В мастерской Лентулова», «Декоративный пейзаж», «Окно с видом на церковь».

3.2. Композиция из геометрических форм. Динамика и статика. Доминанта.

Теория 2 часа

Понятие о динамике и статике в композиции. Варианты расположения форм в статичной и динамичной композиции. Варианты организации композиционного центра – доминанты.

Практика 4 часа

Вырезание геометрических фигур из бумаги. Композиционные поиски статичной и динамичной композиции из геометрических фигур на разных форматах. Продолжение композиционных поисков в процессе работы (передвижение фигур, изменение взаимных величин, изменение цвета, тона). Выделение композиционного центра одним из известных способов. Фотографирование полученных вариантов. Выполнение графического варианта.

2.2. Станковая композиция (на темы выставок различного уровня)

Теория 2 часа

Композиционные приёмы. Выразительные средства композиции. Сюжетно-композиционный центр в композиции. Закрепление знаний о последовательности работы над станковой композицией.

Практика 13 часов

Этапы работы над станковой композицией:

- Определение сюжетно-изобразительной основы.
- Разработка в эскизах структурно-композиционное решение темы.
- Сбор натурного материала.
- Поиск цветового решения темы.
- Выполнение картонного или чистового варианта на нужном формате.
- Выполнение в выбранном материале.

3.4. Изобразительно-шрифтовая композиция.

Теория 1 час

Некоторые варианты шрифта. Пластические и графические средства для достижения единства слова и формы.

Практика 5 часов

Эскизы вариантов облечения слова в зримую форму. Пластическая трансформация шрифта для создания необходимого образа. Поиски необходимых графических средств для достижения единства слова и формы, на их смысловую оправданность.

3.3. Поздравительная открытка «Новый Год»

Теория 1 час

Закрепление знаний об истории создания открытки. Культура подачи открытки. Последовательность работы над открыткой. Варианты макетов открыток. Знакомство или закрепление технологии выполнения графических работ в оригинальных техниках.

Практика 2 часа

Выполнение работы по образцу или по собственному эскизу в предложенной технике. Выполнение поздравительной надписи на развороте с учётом основных требований.

Соблюдение технологической карты.

Варианты тем: «Символ года», «Рождество»

Варианты оригинальных техник: монотипия, диатипия, гравюра на картоне, различные виды граттажа.

6.1. Промежуточная аттестация.

Практика 3 часа

Задание №1 Изображение предметов прямоугольной формы

Задание №2 Изображение предметов с осью вращения

Задание №3 Тестирование «Термины и понятия»

Задание №4 Тестирование «Цветоведение»

5.1. Просмотры и анализ работ.

Практика 3 часа

Оценочные суждения учащихся о своей работе с использованием профессиональных терминов, придерживаясь определённой последовательности анализа работ. Оценочные суждения учащихся о работах своих товарищей. Оценочные суждения педагога о работах учащихся.

5.2. Оформление работ.

Практика 3 часа

Оформление работ к выставке: самостоятельное оформление учащимися работ небольших размеров на «нижнее» паспарту с соблюдением основных требований. Самостоятельное изготовление и прикрепление бирок к паспарту по предъявляемым требованиям.

7.1. Развивающие игры «Доработка»

Практика 3 часа

Выполнение изображений различных объектов путём доработки различного рода абстрактных линий, пятен и фигур. Варианты задания: «Портрет», «Фигура человека», «Животное»

1.5. Зарисовки головы человека в три четверти.

Теория 1 час

Закрепление знаний о пропорциях головы человека. Закрепление знаний о вспомогательных линиях при изображении головы человека. Последовательность работы над портретом в трёхчетвертном повороте.

Практика 5 часов

Копирование академических зарисовок головы человека с соблюдением последовательности выполнения задания в трёхчетвертном повороте. Зарисовка автопортрета в 3/4 (с использованием зеркала). Лёгкая прокладка светотени.

1.6. Портрет с руками.

Теория 2 час

Повторение и закрепление материала. «Портрет» как жанр изобразительного искусства. Закрепление знаний о закономерностях в конструкции головы человека. Главные оси лица человека. Основа достижения сходства. Связь шеи с торсом. Кисти рук и их строение. Цветовая гамма и настроение. Образные возможности освещения.

Практика 13 часов

Автопортрет во фронтальном положении. Возможен наклон головы влево или вправо. Последовательность ведения работы:

- композиционное размещение изображения на листе бумаги
- передача характера формы головы, пропорций и положения головы и рук в пространстве
- выявление линейно-конструктивной основы формы головы и рук
- уточнение и конкретизация частей лица для достижения сходства
- светотеневой разбор
- работа живописными или графическими материалами
- решение окружающей среды

Варианты тем:

«Мир моих увлечений», «За работой в студии», «На пленере», «Я на аттракционах».

1.6. наброски фигуры человека в три четверти.

Теория 2 часа

Закрепление знаний об анатомических названиях некоторых частей тела человека, о пропорциях и последовательности изображения. присутствие явлений перспективного сокращения формы при изображении фигуры человека в три четверти.

Практика 4 часа

Выполнение зарисовок фигуры человека во фронтальном положении и в полу боковом положении (3/4). Выполнение зарисовок сидящей фигуры человека. Использование рисунка-схемы при изображении. Варианты задания: выполнение задания различными графическими материалами: графитный карандаш, перо и тушь, кисть и тушь, уголь, сангина, сепия, ретушь.

2.4. Человек в движении.

Теория 2 час

«Механика» различных движений человеческой фигуры, местоположения центра тяжести. Композиционные построения изображения по принципу фриза и отсутствия сюжетно-композиционного центра.

Практика 7 часов

Эскизные поиски вариантов композиции. Схематичное изображение по динамическим таблицам фигуры человека на определённом этапе движения. Выбор техники выполнения задания.

Варианты задания: «Лёгкая атлетика», «Олимпийские игры в Греции», «Лыжники», «Велосипедисты», «Катание на скейтборде», «Тренажёры» Фитнес-клуб».

1.7. Рисование отдельных предметов сложной конструктивной формы.

Теория 1 час

Закрепление знаний о последовательности изображения предметов с осью вращения и телах, ограниченных плоскостями. Анализ геометрической основы предметов комбинированной формы. Влияние уровня горизонта на изображение. Последовательность работы над предметами сложной комбинированной формы. Активный ракурс.

Практика 2 часа

Изображение тел вращения на разном уровне относительно горизонта. Изображение тел, ограниченных плоскостями на разном уровне относительно горизонта. Изображение парных моделей комбинированной формы, похожих по форме, но с разными пропорциями. Изображение предмета с осью вращения в активном ракурсе.

3.6. Поздравительная открытка к 8 марта

Теория 1 час

Закрепление знаний об истории создания открытки. Культура подачи открытки. Последовательность работы над открыткой. Варианты макетов открыток. Знакомство или закрепление технологии выполнения графических или живописных работ в оригинальных техниках

Практика 2 часа

Выполнение работы по образцу или по собственному эскизу в предложенной технике. Выполнение поздравительной надписи на развороте с учётом основных требований.

Соблюдение технологической карты.

Варианты тем: «Букет мимозы», «Хризантема», «Птичка на ветке», «Весенний пейзаж». Варианты оригинальных техник: термографика, монотипия, диатипия, гравюра на картоне, различные виды граттажа. Использование штампа, трафарета, сухой кисти, резинового клея.

1.8. Учебный натюрморт из предметов сложной конструктивной формы. Тональный рисунок.

Теория 1 час

Повторение по темам: «конструктивный рисунок», последовательность ведения длительного рисунка. Распределение светотени на телах различной формы. Светотеневой и тональный рисунок.

Практика 13 часов

Линейно-конструктивный рисунок с натуры натюрморта из 3-4-х предметов сложной конструктивной формы. Лёгкая светотеневая моделировка. Материал – по выбору. (Графитный карандаш, ретушь, соус). Соблюдение последовательности ведения работы:

- Композиция в листе.
- Линейно-конструктивное построение.
- Передача больших тоновых отношений.
- Моделировка объёмной формы предметов.
- Моделировка объёмной формы предметов.
- Работа над деталями.
- Обобщение.

4.3. Работа акварелью в технике «алля-прима». «Хамелеон».

Теория 1 час

Закрепление знаний по организации рабочего места при работе акварелью. Однослойный метод работы акварелью в технике «алля-прима». Последовательность работы при выполнении задания.

Практика 2 часа

Показ приёмов работы педагогом. Упражнения по приобретению навыков работы акварелью в технике «алля-прима». Варианты задания: «Хамелеон», «Улитки», «Раковины», «Удивительные рыбы», «Новогодние шары».

5.3. Работа над коллективным проектом.

Теория 1 час

Обсуждение поставленной проблемы. Выбор актуальной темы для коллективного проекта. Развитие идеи.

Практика 5 часов

Выполнение индивидуальных эскизов и выбор наиболее интересного. Работа над фрагментами проекта. Монтаж коллективной работы. Варианты проектов: «Эко-роботы в борьбе с мусором», «Детская площадка», «Мусорные контейнеры на детских площадках», «Зоотелефон».

4.4. Цветовой строй картины. Виды колорита. «Мир насекомых»

Теория 2 часа

Колорит – цветовой строй картины. Основные колористические решения. Демонстрация образцов. Просмотр DVD фильма «Колорит».

Практика 7 часов

Выполнение 2-х композиций с одинаковым карандашным изображением насекомого.

Разное колористическое решение изображений. Вариант темы: «Насекомые», «Рыбы», «Земноводные», «Змеи», «Беспредметные композиции из простых геометрических форм».

3.5. Предметная композиция. Явление оверлеппинга.

Теория 2 час

Условность при изображении перспективных сокращений, точки зрения, плановости предметов и объема в декоративной композиции. Явление оверлеппинга – частичное наложение. Последовательность работы.

Практика 10 часов

Стилизация натурной постановки. Изображение предметов с частичным наложением одной формы на другую. Введение тонального или цветового контраста в местах наложения одного объекта на другой. Определение единого декоративного хода в изображении всех предметов

Установление тонального равновесия композиции.
 Варианты постановок: «Художественные материалы», «Рукоделие», «Парфюмерия», «Украшения», «Инструменты», «Объект и лупа».

2.5. Изображение животных в движении.

Теория 1 час

Виртуальная экскурсия. Закрепление понятия «анималист». Закрепление знаний о последовательности изображения животных. Геометрическая основа изображения. Применение наброска-схемы при изображении. Особенность строения передних и задних конечностей. Динамика движения.

Практика 5 часов

Изучение иллюстративного материала. Последовательность изображения:
 - схематичное изображение – приведения сложной формы к простейшим геометрическим телам;

- уточнение пропорционального соотношения деталей;

- уточнение характера движений;

- выбор техники выполнения.

Варианты тем: иллюстрирование книг о животных .

3.7. Декоративная композиция «Мир рептилий»

Теория 1 час

Последовательность работы над декоративной композицией: выбор объекта изображения, композиция в листе, приемы для достижения декоративности изображения, приемы для достижения равновесия в композиции, графические преобразования изображения. Виртуальная экскурсия в мир насекомых.

Практика 5 часов

Работа с иллюстративным материалом. Реалистическое изображение выбранного объекта.

Организация изображаемых мотивов в замкнутой плоскости заданного размера. Стилизация образа. Графическая обработка поверхности объекта. Наносимый декор отвлеченного характера, но не вступающий в противоречие с формой. Виды декора – фантазии автора. Варианты задания: «Ящерицы», «Крабы», «Раковины», «Камни».

6.2. Итоговая аттестация

Практика 3 часа

Задание №1 Изобр. предметов прямоугольной формы

Задание №2 Изобр. предметов с осью вращения

Задание №3 Тестирование «Термины и понятия изобразительного искусства»

Задание №4 Тестирование «Цветоведение»

1.9. Зарисовки деревьев.

Теория 1 час

Общее и характерное в изображении деревьев. Последовательность изображения дерева с применением наброска – схемы. Демонстрация образцов выполнения.

Практика 2 часа

Изображение схемы дерева. Передача изменяющейся толщины ствола и ветвей дерева. Работа в выбранном материале и технике. Варианты техник: перо и тушь, кисть и тушь, силуэтный рисунок по монотипии.

7.2. Развивающие игры «Ассоциации»

Практика 3 часа

Выполнение монотипий и различного вида оттисков с последующей графической или живописной конкретизацией до изображения какого-либо пейзажного мотива.

Варианты задания: «Отражение» - работа на сложенной вдвое монотипии; «Палитра – впечатление» - работа

Планируемые результаты шестого года обучения

Личностные:

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию
2. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми
3. формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

Метапредметные:

1. Формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
4. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе

Предметные:

1. Навыки изображения сложных по форме предметов с учётом пропорций и положения относительно горизонта.
2. Умение передавать объём, освещение, пространственное положение объекта при помощи тона и цвета.
3. Умение применять линейную и воздушную перспективу в работе с натуры и по воображению.
4. Навыки изображения фигуры и головы человека с натуры и по представлению.
5. Навыки работы акварелью.
6. Знание приёмов создания декоративных и станковых композиций.
7. Знание технологии выполнения некоторых оригинальных техник. на оттиске с палитры; «Ассоциации» - работа на фактурных монотипиях .