

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

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ДТДиМ
от 30.05.2023 г. № 307-ОД

Рабочая программа
по дополнительной общеразвивающей программе
«Цветариум»
Возраст обучающихся 9-10 лет
Первый год обучения

Разработчики:
Логинова Наталья Павловна,
педагог дополнительного образования,
Новичкова Татьяна Алексеевна,
педагог дополнительного образования

Особенности организации образовательного процесса первого года обучения

На первом году реализации программы «Цветариум» у учащихся развивается интерес и любовь к изобразительному искусству, при этом они уже владеют многими приёмами и навыками работы. Помимо рисования на темы, большое внимание уделяется рисованию с натуры. Наряду с развитием творческого воображения, фантазии ребёнка педагог учит детей обращать внимание на окружающую действительность, наблюдать и запоминать увиденное, черпать сюжеты для композиции в реальном мире и литературе. На этом этапе обучения ребёнок расположен к протяженной работе и выполняет задания более сложные и длительные. Тематика композиций достаточно разнообразна и интересна. Педагог использует чередование композиции по наблюдению и композиции по представлению.

Учащиеся постепенно используют в своих работах навыки и умения, полученные при работе с натуры, достоверные детали одежды, архитектуры, быта. Совершенствуется навык выполнения эскизов, выбора формата и техники работы. Педагогом предлагаются разнообразные форматы композиции, с целью устранения приучения детей к стандартному листу, новые техники и приемы работы.

Современные дети живут в цифровом мире, поэтому для поддержания интереса к занятиям и диагностики знаний педагог активно использует на занятиях электронные ресурсы, повышающие учебную мотивацию, наглядность учебного материала.

Важное место отводится выполнению коллективных тематических проектов. У учащихся вырабатывается умение работы в малых группах, осваивается навык монтажной деятельности и экспонирования коллективных тематических проектов.

Наполняемость учебных групп на первом году обучения составляет 15 человек.

Сроки реализации программы первого года обучения 144 часа.

Режим занятий

2 раза в неделю по 2 часа.

Условия набора и формирования групп первого года обучения

В реализации программы принимают участие дети от 9 -10 лет.

Программу первого года обучения осваивают учащиеся, завершившие обучение по программе «Семицветик». В отдельных случаях, при наличии высокой мотивации и имеющихся элементарных навыков, в группы первого года обучения после предварительного собеседования, могут быть зачислены учащиеся, перешедшие из других объединений, реализующих подобные программы.

Задачи первого года обучения

Обучающие:

- расширение и углубление понятия об изобразительном искусстве как среде эмоциональной коммуникации;
- продолжение освоения основных закономерностей изобразительного искусства - основы создания художественного произведения;
- освоение навыка применения законов линейной перспективы;
- освоение навыка изображения человека с натуры и по памяти с соблюдением пропорций;
- дальнейшее освоение последовательности этапов выполнения тематической картины;
- знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт) и их подвидами;

- освоение приемов работы различными художественными материалами (гуашь, пастель, тушь, уголь, сангина);
- дальнейшее знакомство со сложными и комбинированными художественными техниками;
- освоение приемов и принципов конструктивного построения;
- формирование умения самостоятельно планировать выполнение художественной работы от замысла, эскиза до законченного варианта;
- формирование навыка производить анализ выполнения художественной работы;
- формирование знаний об истории возникновения, развития, значения официальных символов РФ: флага, герба, гимна;
- формирование профессионально значимых компетенций, интереса к художественным видам профессий, положительных мотивов учебной деятельности.

Развивающие:

- развитие зрительно-моторных координаций при выполнении художественной работы;
- развитие зрительной памяти, внимания, воли, эмоциональности, выразительности, раскрепощенности, фантазии, пространственного воображения, образного мышления, инициативности, самостоятельности;
- развитие самооценки учащегося;
- развитие начального навыка планирования последовательности действий для достижения учебной цели;
- развитие потребности творческого самовыражения средствами изобразительного искусства.

Воспитательные:

- воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, дисциплины, стремления к самообразованию;
- воспитание волевых качеств: способности добиваться результата, совершенствовать свое мастерство;
- воспитание художественно-эстетического вкуса;
- воспитание коммуникативной культуры;
- формирование навыка успешного взаимодействия в коллективе, чувства товарищества, целеустремленности, ответственности за общее дело;
- формирование у учащегося культуры здорового и безопасного образа жизни;
- воспитание уважения к родному языку, отечественной культуре;
- воспитание духовно-нравственных качеств, выражающихся в принятии учащимися моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- воспитание патриотизма, внутреннего стремления к добру, дружбе, взаимопомощи, красоте, миру;
- воспитание стремления к созданию практически значимых работ для организации выставок, оформления интерьеров ДТДиМ;
- воспитание стремления посвящать свой труд, способности на благо общества.

Содержание программы первого года обучения

Тема 1. Юный художник.

Теория 1 час

Знакомство с программой на учебный год. Ознакомление с инструментами и материалами художника.

Практика 1 час

Аналитический просмотр и анализ летних работ.

Ознакомление с инструментами и материалами художника

Тема 2. Рисование с натуры.

Теория 8 часов

Дары осени: овощи, фрукты, цветы и др.

Понятие «этюд». Значение этюдов и натюрмортов с натуры в работе художника. Изучение изменения цвета натуры в зависимости от освещения.

Натюрморт из трёх предметов. Значение эскиза в работе над натюрмортом. Последовательность ведения работы от общего к деталям. Передача цветового контраста живописными средствами. Понятие «цветовой контраст», его эмоциональная окрашенность.

Работа с натуры изображение драпировки. Понятие «зарисовка». Использование графических приёмов в работе мягкими материалами для передачи освещённых и теневых участков натуры.

Фигура человека. Наброски. Зарисовки сидящей фигуры человека

Понятия «набросок» и «зарисовка». Использование различной по толщине линии для передачи освещённых и теневых участков натуры.

Выразительность формы. Характер силуэтов в натюрморте.

Понятие «силуэт», «выразительность формы». Изучение силуэтных изображений, возможностей и области применения силуэта.

Пропорции в группе предметов. Изображение предметов с четкой тональной градацией.

Понятие «пропорции», «тон». Последовательность построения группы предметов. Тональная шкала натюрморта. Правила ведения работы мягкими материалами.

Пропорции в группе предметов. Изображение предметов с четкой тональной градацией.

Понятие «пуантилизм», «мазок». Знакомство с произведениями художников в репродукциях (Сёра, Синьяк и др.). Подбор фона для работы. Выразительность мазка и его размер.

Практика 20 часов

Дары осени: овощи, фрукты, цветы и др.

Компоновка натуры в листе с учетом внимания на размер фруктов (овощей).

Изображение фруктов или овощей при дневном освещении с акцентом на лепку формы цветом глаз. Передача наиболее очевидных изменений локального цвета натуры в зависимости от освещённости.

Натюрморт из трёх предметов. Композиционные поиски на эскизе с целью выявления формата бумаги для натюрморта.

Правильное расположение предметов на плоскости листа исходя из правил линейной перспективы, соответствующее расположению предметов в натюрморте.

Поиск цветового решения контрастных предметов, особое внимание полутени, рефлексам.

Варианты постановки: «Контрастные по цвету предметы».

Работа с натуры изображение драпировки. Выполнение зарисовки драпировки с опорой на её коническую форму складок. Выполнение зарисовок с предварительным схематическим изображением и эскизом. Передача объёма складок драпировки.

Фигура человека. Наброски. Выполнение зарисовки с предварительным схематичным изображением. Выполнение набросков и зарисовок без предварительного схематического изображения. Соблюдение основных пропорций тела человека.

Выразительность формы. Характер силуэтов в натюрморте.

Выполнение эскиза натюрморта на окне с разных точек зрения.

Выбор наиболее выразительного варианта и перенесение на выбранный формат.

Выполнение работы тушью.

Пропорции в группе предметов. Изображение предметов с четкой тональной градацией.

Выполнение эскиза натюрморта, поиск композиционного решения.

Построение согласно эскизу натюрморта, с соблюдением пропорций в группе предметов.

Штриховка в тоне от тёмного к светлому, проверяя тональные отношения.

Варианты постановки: «белый конус, чёрный горшочек, луковица, на сером фоне».

Изображение натуры в технике пуантилизма (натюрморт). Выполнение эскиза натюрморта. Поиск композиционного решения. Подготовка готового фона, контрастного натуре.

Выполнение натюрморта в технике пуантилизма.

Варианты постановки: «Светлые цветы на тёмном фоне».

Тема 3. Рисование на темы.

Теория 15 часов

Композиция по наблюдению, по памяти. Из жизни сверстников, родственников, друзей. Понятие «композиция» как расположение в листе, «композиция» как сочинение. Формат и изображение. Закон контрастов в композиции – основа выразительности сочинения. Статика и динамика в композиции. Закон равновесия в композиции. Использование набросков и зарисовок в работе над композицией. Рождение замысла композиции.

Работа по представлению и воображению. Иллюстрация к литературным произведениям. Повторение понятий: «композиция» как сочинение, формат и изображение, закон контрастов в композиции – основа выразительности сочинения, статика и динамика в композиции, закон равновесия в композиции. Использование набросков и зарисовок в работе над композицией. Рождение замысла композиции после прочтения фрагмента. Отличия иллюстрации от композиции по мотивам произведения.

Изображение архитектуры. Ритм в архитектуре. Понятие «архитектура» и «архитектор», «ритм». Знакомство с устройством греческого храма. Понятия «ордер», «колонна», «части колонны». Акрополь в Афинах. Семь чудес света. Храм Артемиды в Эфесе.

Архитектурные сооружения азиатских стран.

Знакомство с особенностью архитектурных сооружений азиатских стран. Мечети, минареты, мавзолеи в Азии. Мавзолей Тадж-Махал. Основные конструктивные особенности этих зданий.

Древнерусская архитектура: белокаменная, деревянная. Московский кремль, Малые Карелы.

Работа по представлению. Взаимодействие в животном мире. Понятие «анималист». Закрепление знаний о последовательности изображения животных. Геометрическая основа изображения животных. Применение наброска-схемы при изображении животных. Характер движений и особенность строения передних и задних конечностей у животных. Понятие «композиция» Статика и динамика в композиции. Закон равновесия в композиции. Использование набросков и зарисовок в работе над композицией. Рождение замысла композиции.

Основы строения и пропорции лица человека Композиция по представлению и наблюдению. Характерный портрет хорошо знакомого человека.

Понятия «пропорции». Пропорции головы человека. Закрепление знаний о вспомогательных линиях при изображении головы человека. Изменения направления вспомогательных линий при наклоне головы влево, вправо. Приемы «визирования» для проверки направления вспомогательных линий. Понятие «портрет». Разновидности портретов (погрудный, поясной, в рост, одиночный парный, групповой, автопортрет). Закрепление знаний об основных соотношениях деталей головы человека. Элементарные знания о строении глаза человека. Последовательность ведения работы над портретом в «фас».

Работа по наблюдению и по памяти. Пейзаж с элементами архитектуры. Понятие о городском пейзаже. Расширение понятия о линии горизонта. Элементарные сведения о линейной перспективе: изображение ближних объектов крупнее удаленных, изображение ближних объектов ниже в листе, а более удаленных – выше. Архитектурные объекты вписанные в природу. Элементарные сведения о воздушной перспективе: изменение (ослабление) яркости цвета при изображении удаленных объектов, разница в теплостудности ближнего и дальнего планов. Приемы работы гуашью для передачи глубины пространства.

Практика 33 часа

Композиция по наблюдению, по памяти. Из жизни сверстников, родственников, друзей. Выполнение вариантов «хорошей» и «плохой» композиции в листе.

Рисование вариантов сюжетов на заданную тему.

Разработка возможных вариантов композиции. Использование в итоговой работе набросков и зарисовок

Зарисовки с натуры, помогающие добиться большей правдивости изображения. Выполнение эскизов.

Передача цветовых контрастов (теплых и холодных цветов) и тоновых контрастов (светлых и темных тонов).

Варианты тем и техники выполнения: «Моя семья», «Школа», «Мой любимый вид спорта», «Танец» (гуашь, масляная пастель).

Работа по представлению и воображению. Иллюстрация к литературным произведениям. Выполнение вариантов эскизов на заданную тему. Использование набросков и зарисовок, репродукций, таблиц, фотографий, модулов фигуры человека, подбор костюмов героям.

Выполнение графического варианта.

Иллюстрирование конкретного фрагмента с деталями.

Варианты тем: «Русские народные сказки», «Сказки А. С. Пушкина».

Изображение архитектуры. Ритм в архитектуре. Выполнение вариантов эскизов.

Выбор архитектурного мотива. Последовательность изображения от общего к деталям.

Выявление геометрической основы. Соблюдение постоянного ритма при изображении колоннады, ритма построек (минареты, колокольни).

Варианты тем и техники выполнения: «Древнегреческие храмы» (белая гелевая ручка, цветная бумага). «Азиатский город», «Город – Мираж» (масляная пастель). «Русские храмы» (графика).

Работа по представлению. Взаимодействие в животном мире. Выполнение вариантов эскизов. Возможные варианты композиции. Использование набросков и зарисовок, репродукций, таблиц, фотографий, схем.

Передача взаимодействия изобразительными средствами через погружение в соответствующую среду обитания.

Основы строения и пропорции лица человека. Композиция по представлению и наблюдению. Характерный портрет хорошо знакомого человека.

Выполнение эскизов.

Изображение головы человека с наклоном головы влево, вправо, с ярко выраженным характером, стараться передать эмоции (сердитый, радостный, удивлённый, задумчивый).

Отражение в рисунке верных пропорциональных отношений. Изображение строения глаза (видимой части радужной оболочки).

Изображение характерной формы носа, губ. Изображение верной толщины шеи и соединение ее с плечевым поясом. Возможен живописный и графический вариант.

Работа по наблюдению и по памяти. Пейзаж с элементами архитектуры. Изображение линии горизонта.

Отображение линейной перспективы в построении пейзажа с архитектурой.

Построение городского пейзажа простым карандашом.

Овладение приемами наложения мазков для передачи пространства (горизонтальные и наклонные мазки).

Использование в работе цветом приёма свето-воздушной перспективы (ближе-дальше). Ведение работы сверху вниз и слева направо. Ведение работы от общего к деталям.

Тема 4. Коллективный проект.

Теория 3 часа

Орнаментальная фронтально-фризовая композиция. Египет. Изобразительное искусство Древнего Египта. Фрески и рельефы, особенности построения композиции в египетском искусстве. Понятие «орнаментальная композиция», «фронтально-фризовая композиция». Как располагается в листе такая композиция. Рождение замысла композиции после прочтения египетских мифов.

Практика 7 часов

Орнаментальная фронтально-фризовая композиция. Египет. Просмотр репродукций, таблиц, фотографий.

Выполнение эскизов, с передачей духа эпохи, через построение композиции и стилистику.
 Работа над тематической композицией от эскиза до законченной работы в цвете.
 Работа над тематической композицией от эскиза до законченной работы в цвете.
 или графическое решение тушью.

Тема 5. Декоративное рисование.

Теория 6 часов

Доминанта в композиции. Понятия «доминанта», «композиционный центр». Изучение приёмов выделения композиционного центра, местоположение доминанты. Просмотр и анализ наглядного материала, репродукций картин. Статика и динамика в композиции, равновесие.

Стилизация природных форм. Графическое и цветовое решение.

Понятие «стилизация», приёмы и принципы стилизации. Область использования стилизации в декоративном рисовании, её варианты (графический, цветовой). Изменение формы, её усложнение или упрощение, использование фактур. Просмотр и анализ наглядного материала.

Реальность и декоративность. Понятия «реалистичное» и «декоративное» изображение. Изучение особенностей при разном подходе к изображению объекта.

Практика 18 часов

Доминанта в композиции. Выполнение эскизов на доминанту, беспредметная композиция. Композиция из геометрических фигур и простейших элементов. Возможно выполнение композиции в технике аппликации или гуашью.

Стилизация природных форм. Графическое и цветовое решение.

Выполнение эскизов, используя приёмы и принципы стилизации.

Выполнение натуральных зарисовок природных форм с применением стилизации.

Прорисовка вариантов разных приёмов стилизации.

Выполнение итогового комбинированного варианта. Возможен графический и цветовой вариант работы, использование разных форматов.

Реальность и декоративность. Выполнение реалистичного и декоративного изображения одного объекта (могут быть использованы фрукты, овощи).

Использование приёмов членения формы для придания декоративности натуре.

Рисование цветового варианта (гуашь).

Тема 6. Цветоведение.

Теория 3 часа

Цветовые нюансы в сближенной цветовой гамме.

Понятие основных и составных цветов (повторение). Многообразие оттенков в природе. Понятие «цветовая гамма», «колорит», «цветовой нюанс».

Взаимодействие цвета и света в пейзаже.

Варианты цветового решения одного пейзажного мотива при разном освещении. Многообразие оттенков в природе. Понятие «цветовая гамма», «колорит».

Живопись акварелью по-сырому. Многообразие оттенков в природе. Повторение понятий «живописность», «а ля прима». Изучение разных видов акварельной живописи, усвоение особенностей работы по-сырому.

Соответствие тона и цвета в живописи.

Понятие «гризайль», «ахроматические цвета». Изучение приёмов изображения цветного объекта в технике гризайль, использование ахроматических цветовых гамм.

Практика 17 часов

Цветовые нюансы в сближенной цветовой гамме.

Получение вариативных возможностей цветов путём смешения.

Выполнение задания на получение большого количества оттенков и создание сближенных цветовых гамм и сложные колориты.

Варианты тем и техники выполнения: «Розовая страна», «Солнечный город», «Зелёный мир» (гуашь).

Взаимодействие цвета и света в пейзаже.

Получение вариативных возможностей цветов путём смешения.

Задания на получение большого количества оттенков и создание разных колористических решений одного и того же пейзажного мотива.

Выполнение задания на состояние в пейзаже.

Варианты тем и техники выполнения: «Времена суток», «Времена года».

Живопись акварелью по-сырому. Выполнение задания «по-сырому», используя технические приёмы работы акварелью.

Варианты тем и техники выполнения: «Ветка лиственницы», «Астры».

Соответствие тона и цвета в живописи.

Выполнение изображения в технике гризайль, эффект чёрно-белого телевизора.

Выполнение упражнения на ахроматическую гамму «от чёрного до белого».

Тема 7. Официальные символы России.

Теория 1 час

Официальные символы России: флаг, герб, гимн; трактовка цветов Российского флага; понятия: «Геральдика»; «герб»; значение цветов герба; краткая история гимна РФ;

Неофициальные символы России: матрешка, балалайка, самовар, медведь, сушки и др.

Практика 1 час

Квест «Символы России»:

определение флага РФ из предложенных: Чешская Республика, Российская Федерация, Сербия, Франция, Нидерланды;

викторина «Российский герб»;

игра «Гимн России» (вписывание пропущенных слов с последующим исполнением);

игра «Кто больше» (поочередное перечисление неофициальных символов России).

Тема 8. «Хобби или призвание. Часы профориентации».

Теория 1 час

Правила профориентационных игр: «Доскажи словечко», «Автопортрет», «Забавные профессии (соединение двух профессий в одну)», «Минус – плюс», «Цепочка профессий», «Мир профессий».

Практика 1 час

Игры: «Доскажи словечко», «Автопортрет», «Забавные профессии (соединение двух профессий в одну)», «Минус – плюс», «Цепочка профессий».

Самостоятельное сочинение танцевальных импровизаций-загадок «Мир профессий».

Тема 9. Контрольное занятие.

Практика 4 часа

Проведение тестирования с использованием видеоряда по изученному материалу.

Проведение практической работы по изученным разделам. Выполнение обучающимся заданий на выявление уровня освоения программного содержания данного периода обучения

Тема 10. Выставочная деятельность.

Теория 1 час

Понятие «просмотр» работ. Этапы проведения «просмотра» работ. Критерии анализа сюжетно-тематической композиции. Критерии анализа декоративной композиции.

Понятие о «культуре подачи» графических и живописных работ, выполненных на бумаге. Понятие «паспарту».

Практика 3 часа

Аналитический просмотр работ. Оценочные суждения о просматриваемых работах со стороны педагога с рекомендациями для улучшения текущей работы или пожеланиями для последующих работ. Отбор работ на выставки различного уровня.

Подготовка работ к выставке. Предварительная компоновка работ. Изготовление бирок. Оформление работ в паспарту и рамы. Монтаж выставки (развеска работ). Вернисаж. Демонтаж выставки.

Планируемые результаты первого года обучения

Личностные:

- мотивация к занятиям художественно-изобразительными видами деятельности;
- начальная готовность и способность саморазвитию;
- начальная активность, самостоятельность, стремление к самообразованию;
- начальная выразительность, эмоциональность, воображение, фантазия, раскрепощенность, инициативность, самостоятельность;
- адекватная самооценка учащегося;
- трудолюбие, дисциплина, начальная способность применять в деятельности волевые ресурсы;
- начальная способность художественно-эстетического осознания действительности;
- начальная коммуникативная культура;
- начальное проявление чувства товарищества, целеустремлённости, ответственности за общее дело;
- начальная потребность в здоровом и безопасном образе жизни;
- уважение к родному языку, отечественной культуре;
- принятие моральных норм, национальных ценностей;
- патриотизм, стремление к добру, дружбе, взаимопомощи, красоте, миру;
- начальная стремление посвящать свой труд, способности на благо общества.

Метапредметные:

Коммуникативные:

- начальное умение слушать и слышать друг друга в различных видах совместной художественно-творческой деятельности;
- начальное умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- начальное умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе.

Регулятивные:

- начальное овладение способами определения цели предстоящей художественной деятельности, планирования последовательности действий под педагогическим наблюдением;
- начальное умение планировать, анализировать и координировать учебную деятельность в процессе выполнения индивидуальных и коллективных творческих работ посредством активизации внимания, памяти, образного мышления;
- начальное знание способов эмоциональной регуляции деятельности.

Познавательные:

- начальный познавательный интерес к предметам сферы изобразительного творчества;
- начальное умение объяснять процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе изобразительной деятельности;
- начальное умение оценивать достигнутые результаты и формулировать их в устной форме;
- умение эмоционально оценивать художественные работы;
- начальное умение выделять необходимую информацию из различных источников, включая электронные средства обучения.

Предметные:

- расширение и углубление понятия об изобразительном искусстве как среде эмоциональной коммуникации;
- владение основными закономерностями изобразительного искусства - основами создания художественного произведения;
- владение навыком применения законов линейной перспективы;
- владение навыком изображения человека с натуры и по памяти с соблюдением пропорций;
- знание последовательности этапов выполнения тематической картины;
- знание видов и жанров изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт) и их подвидов;
- знание приемов работы различными художественными материалами (гуашь, пастель, тушь, уголь, сангина);
- владение сложными и комбинированными художественными техниками;
- знание приемов и принципов конструктивного построения;
- владение умением самостоятельно планировать выполнение художественной работы от замысла, эскиза до законченного варианта;
- владение навыком производить анализ выполнения художественной работы;
- знание истории возникновения, развития, значения официальных символов РФ: флага, герба, гимна;
- владение начальными профессионально значимыми компетенциями, положительными мотивами учебной деятельности.