

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 10-11 лет
Второй год обучения

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

Особенности организации образовательного процесса второго года обучения

На втором году обучения дети овладевают более сложными приёмами работы, совершенствуют практические навыки. Наряду с тематическим рисованием, большое внимание уделяется рисованию с натуры. С целью развития творческого воображения, фантазии ребёнка формируется навык осознанного наблюдения за окружающей действительностью, запоминания сюжетов для композиции из реального мира и литературы. На этом этапе обучения ребёнок расположен к длительной работе и может выполнять задания более сложные и продолжительные. Тематика композиций достаточно разнообразна и интересна, используется чередование композиции по наблюдению и композиции по представлению.

Обучающиеся постепенно совершенствуют навыки и умения при работе с натуры. Используют достоверные детали одежды, архитектуры, быта из наглядного материала в своих композициях. Применяют приём компеляции. Совершенствуется навык выполнения эскизов, выбора формата и техники работы. В работе используются новые техники и приемы работы, разнообразный формат композиции.

На втором году обучения осуществляется закрепление знаний, умений и навыков в изображении предметов комбинированной формы на разном уровне относительно горизонта с передачей светотени, закрепление навыков работы гуашью, овладение основными приёмами работы акварелью, формирование авторских комбинированных техник для выполнения творческих работ.

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 продолжается формирование умения работы в малых группах, освоение навыка монтажной деятельности и экспонирования коллективных тематических проектов.

Наполняемость учебных групп на втором году обучения составляет 12 человек.

Сроки реализации программы второго года обучения 216 часов

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа

Условия набора и формирования групп второго года обучения

В реализации программы принимают участие дети 10 - 11 лет, прошедшие обучение на предыдущем этапе или в других студиях (на основе представленных учебных и творческих работ).

Задачи второго года обучения

Обучающие:

- расширение понимания изобразительного искусства как среды эмоциональной коммуникации;
- совершенствование навыка изображения сложных по форме предметов с учётом пропорций и положения относительно горизонта;
- формирование умения применять линейную перспективу в работе с натуры и по воображению;
- формирование умения передачи объёма, освещения, пространственного положения объекта с помощью тона и цвета;
- совершенствование навыка изображения человека с натуры и по представлению;

- освоение навыка изображения головы человека в профиль;
- освоение первоначальных навыков работы акварелью;
- освоение приёмов создания декоративных композиций;
- формирование знаний о видах востребованных профессий художественного направления.

Развивающие:

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

Воспитательные:

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

Содержание программы второго года обучения

Тема 1. Юный художник.

Теория 1 час

Знакомство с программой на учебный год. Аналитический просмотр и анализ летних работ.

Практика 2 часа

Зарисовки на тему: «Летние впечатления», малого размера.

Тема 2. Рисование с натуры.

Теория 16 часов

Зарисовки цветов шарообразной формы. Этюды цветов ярких по цвету на нейтральном фоне.

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

Натюрморт из нескольких предметов сложной комбинированной формы ниже уровня глаз рисующего с учетом загораживания одного предмета другим.

Значение эскиза в работе над натюрмортом. Последовательность ведения работы от общего к деталям. Передача формы, пропорций, конструкции изображаемых предметов, загораживание одного предмета другим. Роль вспомогательных линий построения.

Изображение предметов с тональными нюансами.

Понятие «пропорции», «тон», «зарисовка». Последовательность построения группы предметов. Тональная шкала натюрморта. Использование графических приёмов в работе мягкими материалами для передачи освещенных и теневых участков натуры близких по тону предметов с тональными нюансами.

Зарисовки и наброски фигуры человека в сложных позах.

Последовательность зарисовки фигуры человека в сложных позах.

Различия в понятиях «набросок» и «зарисовка». Роль использования различных по толщине линий для передачи освещенных и теневых участков натуры.

Рисование отдельных предметов различной формы на разном уровне относительно горизонта.

Понятие «линия горизонта», «линейная перспектива». Изменение построения и изображения в зависимости от положения относительно линии горизонта.

Зарисовки головы человека в повороте (автопортрет).

Понятие «пропорции». Пропорции головы человека. Закрепление знаний о вспомогательных линиях при изображении головы человека. Изменение направления вспомогательных линий при повороте головы влево, вправо. Приемы «визирования» для проверки направления вспомогательных линий.

Конструктивное построение группы предметов в разных положениях (стоит, лежит).

Понятие «линейно-конструктивное построение», «линейная перспектива». Изменение построения предметов (тел вращения) в зависимости от положения (вертикально, горизонтально).

Практика 50 часов

Зарисовки цветов шарообразной формы. Этюды цветов ярких по цвету на нейтральном фоне.

Компоновка натуры в листе с учетом размера цветов. Возможен вариант выполнения работы без вазы.

Изображение цветов при дневном освещении с акцентом на лепку формы цветом.

Передача наиболее очевидных изменений локального цвета натуры в зависимости от освещенности.

Натюрморт из нескольких предметов сложной комбинированной формы ниже уровня глаз рисующего с учетом загораживания одного предмета другим.

Композиционные поиски на эскизе с целью выбора формата работы.

Перенос эскиза на формат.

Композиционные поиски на эскизе с целью выбора формата работы., соответствующее расположению предметов в натюрморте.

Работа в выбранном материале.

Передача светотеневых отношений.

Изображение предметов с тональными нюансами.

Выполнение эскизов и зарисовок с предварительным схематическим построением.

Перенос уточнённого эскиза на формат.

Выполнение работы на тонированной бумаге мягкими материалами постановки из предметов.

Зарисовки и наброски фигуры человека в сложных позах.

Выполнение зарисовки с предварительным схематичным изображением.

Выполнение набросков и зарисовок без предварительного схематического изображения.

Соблюдение основных пропорций тела человека. Работа возможна в классе хореографии или театральной студии.

Рисование отдельных предметов различной формы на разном уровне относительно горизонта.

Выполнение построения изображения с разных точек зрения:

ниже линии горизонта,

на линии горизонта,

выше линии горизонта.

Линейно-конструктивное построение предметов с применением дифференциации линий.

Зарисовки головы человека в повороте (автопортрет).

Изображение головы человека (автопортрет) в повороте 3/4, мягкими графическими материалами (ретушь, уголь, сангина, сепия, мел). Соблюдение верных пропорциональных отношений. Использование карандаша для проверки направления вспомогательных линий.

Изображение характерной формы носа, губ. Внимательное отношение к строению глаза (к видимой части радужной оболочки).

Изображение верной толщины шеи и соединение ее с плечевым поясом.

Конструктивное построение группы предметов в разных положениях (стоит, лежит).

Выполнение построения группы предметов ниже линии горизонта.

Линейно-конструктивное построение предметов с использованием дифференциации линий.

Тональное решение с сохранением линейно-конструктивного построения при помощи штриховки.

Варианты постановки: «конус, цилиндр, куб».

Тема 3. Рисование на темы.

Теория 17 часов

Композиция по наблюдению, по памяти. Из жизни страны. 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.

Композиция по представлению и наблюдению Характерный портрет литературного персонажа. Русский праздник.

Повторение понятий: «композиция» как сочинение, формат и изображение, закон контрастов в композиции – основа выразительности сочинения. Использование набросков и зарисовок с натуры в работе над композицией. Рождение замысла композиции после прочтения фрагмента. Взаимосвязь характера персонажа и его мимики.

Работа по наблюдению и по памяти. Пейзаж родного города, архитектурные достопримечательности.

Повторение понятий «архитектура», «городской пейзаж».

Знакомство с особенностью архитектурных сооружений Петербурга. Основные конструктивные особенности зданий. Архитектурные стили Петербурга.

Работа по представлению. Животный мир. Изображение животных в естественной среде обитания. 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.

Изображение архитектурных сооружений с разных точек зрения.

Понятие о ракурсе в изображении архитектурных объектов. Линейная перспектива: изображение ближних объектов крупнее удаленных, изображение ближних объектов ниже в листе, а более удаленных – выше. Изучение перспективных сокращений в зависимости от положения зрителя.

Практика 52 часа

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

Зарисовки вариантов сюжетов на заданную тему.

Разработка возможных вариантов композиции с использованием набросков и зарисовок, репродукций, таблиц, фотографий, модулов фигуры человека.

Выполнение зарисовок с натуры, помогающих добиться большей правдивости изображения.

Выполнение эскизов.

Последовательная работа над тематической композицией от эскиза до законченной работы в цвете. Передача цветовых контрастов (теплых и холодных цветов) и тоновых контрастов (светлых и темных тонов).

Варианты тем и техники выполнения: «Народный праздник», «Из жизни подростков», «Болельщики на матче», «Традиции моей семьи» (гуашь, масляная пастель).

Композиция по представлению и наблюдению. Характерный портрет литературного персонажа. Русский праздник.

Варианты эскизов на заданную тему разные ракурсы портрета.

Подбор наиболее выразительных вариантов.

Использование набросков и зарисовок, репродукций, таблиц, фотографий при подборе характера и мимики героя, костюма.

Отображение разными способами выразительности персонажа с деталями, его характеризующими.

Варианты тем: «Портрет героев Н.В. Гоголя», «Герои русского народного фольклора».

Работа по наблюдению и по памяти. Пейзаж родного города, архитектурные достопримечательности.

Выполнение эскиза по выбранному архитектурному мотиву. Эскизы.

Изображение архитектурного сооружения с соблюдением последовательности от общего к деталям. Выявление геометрической основы.

Выполнение работы с соблюдением постоянного ритма при изображении колоннады, ритма построек.

Прорисовка и передача характерных деталей архитектурных памятников.

Варианты тем и техники выполнения: «Мой любимый дом (собор, улица, мост)» (графика).

Работа по представлению. Животный мир. Изображение животных в естественной среде обитания. Выполнение эскизов, возможных вариантов композиции.

Использование набросков и зарисовок, репродукций, таблиц, фотографий, схем.

Передача взаимодействия изобразительными средствами, погружение в природу, мир экзотических животных и страну обитания.

Изображение архитектурных сооружений с разных точек зрения.

Изображение архитектуры с разных ракурсов с использованием фотографий, зарисовок с натуры, репродукций.

Выполнение работы от общего к деталям с выявлением геометрической основы построения, соблюдение пропорций.

Выполнение работы простым или цветным карандашом.

Тема 4. Коллективный проект.

Теория 3 часа

Тематическая композиция. Греция. Изобразительное искусство Древней Греции. Фрески и рельефы, особенности построения композиции в греческом искусстве. Изучение греческой вазописи. Пропорции фигуры человека в греческом искусстве.

Работа по представлению и воображению. Фантастический мир. Освоение приёмов создания фантастической композиции. Просмотр репродукций произведений художников. Использование музыки для создания творческого настроения. Использование знаний по декоративной композиции. Понятие доминанты в композиции.

Практика 9 часов

Тематическая композиция. Греция. Выполнение эскизов, просмотр репродукций, таблиц, фотографий. Передача духа эпохи, построение композиции и стилистики.

Последовательность работы над тематической композицией от эскиза до законченной работы в цвете. Возможен вариант в акварели с доработкой гелиевой ручкой или графическое решение тушью в стиле краснофигурной и чёрнофигурной вазописи.

Работа по представлению и воображению. Фантастический мир. Выполнение поисковых эскизов.

Определение доминанты в композиции определение приёмов выделения композиционного центра, местоположение доминанты.

Выбор формата, техники работы. Перенос на формат.

Выполнение работы в материале.

Тема 5. Декоративное рисование.

Теория 6 часов

Декоративное изображение объектов предметного мира.

Понятия «реалистичное» и «декоративное» изображение. Особенности при разном подходе к изображению объекта. Просмотр репродукций, анализ приёмов.

Декоративный натюрморт.

Приёмы придания декоративного характера изображению. Понятие «оверлеппинг». Особенности изменения формы натуры, обработка разными фактурами. Просмотр репродукций, анализ приёмов. Роль цветовой гаммы в работе. Декоративные характеристики цветового решения.

Изобразительно-шрифтовая композиция.

Понятие о шрифте как вариациях написания букв алфавита. Многообразие шрифтов. Закрепление знаний о рукописных шрифтах. История печатного шрифта. Декоративный шрифт.

Поздравительная открытка (оригинальные техники выполнения работ).

История создания открытки. Культура подачи открытки. Последовательность работы над открыткой. Варианты макетов открыток. Знакомство с нетрадиционным способом выполнения изображения для открытки. Основные требования к выполнению надписи.

Практика 30 часов

Декоративное изображение объектов предметного мира.

Выполнение декоративного изображения объекта с использованием реального объекта, взятого за основу (могут быть использованы мебель, архитектура, люди).

Использование приёмов членения формы для придания декоративности натуре.

Выполнение цветового варианта (гуашь).

Декоративный натюрморт.

Выполнение эскизов с использованием приёмов декоративной переработки.

Выполнение предварительных зарисовок с натуры или разработка собственного варианта натюрморта.

Выполнение итогового варианта.

Выполнение графического и цветового варианта работы с использованием разных форматов.

Изобразительно-шрифтовая композиция.

Просмотр образцов композиций на заданную тему. Идея композиции. Выбор ключевого слова. Подбор иллюстративного материала по выбранной теме.

Эскизы декоративного шрифта из букв-рисунков, связанных одной темой, выполненных в едином стиле и в едином графическом оформлении.

Перенос эскизного варианта на чистовой формат.

Графическая обработка изображения.

Варианты тем: «Силуэтный алфавит» («Тень»), «Фигурный алфавит» («Танцы», «Спорт»), «Азбука динозавров», «Цирковая азбука», «Азбука животных» («Зоопарк»).

Поздравительная открытка (оригинальные техники выполнения работ).

Выполнение изображения по образцу (черновой вариант в натуральную величину открытки). Перенос изображения на чистовой формат.

Выполнение изображения нетрадиционной техникой.

Выполнение шрифтовой фразы на лицевой стороне открытки. Последовательность работы над шрифтовой фразой на черновике. Перенос шрифтовой фразы на кальку, затем на чистовой вариант. Графическая обработка изображения и шрифтовой фразы.

Выполнение поздравительной надписи на развороте с учётом основных требований:

- поля (проведение вертикальных линий через две точки);
- одинаковый шаг строки (разметка строк, проведение горизонтальных линий через две точки);
- проведение линий разметки легко, без нажима;
- композиционное единство текста;
- выделение инициала;
- нижнее поле должно быть несколько больше остальных полей.

Возможна декоративная концовка текста.

Тема 6. Цветоведение.

Теория 4 часа

Хроматические и ахроматические цвета.

Понятие о «локальном» цвете объектов. Две категории цветов: ахроматические (бесцветные) и хроматические (цветные). Понятие об относительной тепло-холодности цвета. Относительная тепло-холодность, цвета вариативные возможности цвета (палитра красных и зелёных цветов). Понятие об относительной тепло-холодности хроматических цветов.

Цвет и его свойства. Психологические особенности цвета. Колорит. Вариативные возможности цвета.

Психологические характеристики цвета. Ассоциативные ряды: цвета-эмоции.

Практика 14 часов

Хроматические и ахроматические цвета.

Сравнение ахроматических цветов по светлоте:

- сравнение между собой белых предметов или тканей (например, бумагу, белила, гипс);
- сравнение между собой чёрных предметов или тканей (например, бархат и чёрное сукно);
- сравнение градаций по светлоте серых объектов.

Сравнение хроматических цветов по светлоте: светлее – темнее – ярче (ближе к спектральным).

Сравнение группы сближенных цветов, в которой один и тот же цвет воспринимается разным по тепло-холодности в зависимости от соседнего (работа по таблицам).

Получение вариативных возможностей красного и жёлтого цветов путём смешения. Знакомство с некоторыми свойствами художественных красок: кадмий красный, кадмий оранжевый, кадмий жёлтый кадмий лимонный, краплак, кармин.

Варианты тем: Ахроматическая (монохромная) композиция из геометрических фигур или объектов простой конструктивной формы: «Геометрические фигуры», «Стеклянная посуда».

Варианты техники выполнения: Гуашь. Акварель. Акварель и белила.

Варианты тем: «Розовая страна», «Солнечный город», «Красное море», «Жёлтое море».

Варианты техники выполнения: гуашь.

Цвет и его свойства. Психологические особенности цвета. Колорит. Вариативные возможности цвета.

Получение вариативных возможностей цветов путём смешения.

Задания на получение большого количества оттенков и создание ассоциативных цветовых гамм.

Выполнение задания по поиску цветовых оттенков на основе прослушивания музыкальных фрагментов.

Тема 7. «Хобби или призвание. Часы профориентации».

Теория 1 час

Профессии сферы изобразительного искусства: художник, дизайнер, сценограф, костюмер, гример, декоратор.

Понятие: «родители- профессионалы».

Практика 3 часа

Беседа на тему: «Как компетенции в области изобразительного искусства могут мне пригодиться в будущей профессии»;

просмотр, анализ, обсуждение материала на тему «Художественные профессии».

Беседа с родителями и написание эссе на тему «Профессия моих родителей».

Тема 8 Контрольное занятие.

Практика 6 часов

Выполнение обучающимся заданий на выявление уровня освоения программного содержания данного периода обучения (см. «Оценочные средства»).

Тема 9. Выставочная деятельность.

Теория 1 час

Понятие «просмотр» работ. Этапы проведения «просмотра» работ, анализ своих и чужих рисунков. Критерии анализа сюжетно-тематической композиции. Критерии анализа декоративной и тематической композиции.

Понятие о «культуре подачи» графических и живописных работ, выполненных учащимися.

Практика 2 часа

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 второго года обучения

Личностные:

- устойчивая мотивация к занятиям художественно-изобразительными видами деятельности;
- готовность и способность саморазвитию;
- активность, самостоятельность, стремление к самообразованию;

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

Метапредметные:

Коммуникативные:

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

Регулятивные:

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

Познавательные:

- познавательный интерес к предметам сферы изобразительного творчества;
- умение объяснять процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе изобразительной деятельности;
- 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:

- понимание изобразительного искусства как среды эмоциональной коммуникации;
- овладение навыком изображения сложных по форме предметов с учётом пропорций и положения относительно горизонта;
- владение умением применять линейную перспективу в работе с натуры и по воображению;
- владение умением передачи объёма, освещения, пространственного положения объекта с помощью тона и цвета;
- владение навыком изображения человека с натуры и по представлению;
- владение навыком изображения головы человека в профиль;
- владение первоначальными навыками работы акварелью;
- владение приёмами создания декоративных композиций;
- владение знаниями о видах востребованных профессий художественного направления.