

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»
Пятый год обучения

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

Особенности организации образовательного процесса пятого года обучения

На пятом году обучения осуществляется закреплений знаний, умений и навыков в изображении предметов комбинированной формы на разном уровне относительно горизонта с передачей светотени. Закрепление навыков работы гуашью. Овладение некоторыми приёмами работы акварелью.

Наполняемость учебных групп на пятом году обучения составляет 10 человек.

Сроки реализации программы 5-го 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 11 до 15 лет, прошедшие обучение на предыдущем этапе (основном модуле) или в других студиях (на основе представленных учебных и творческих работ).

Задачи пятого года обучения

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 пятого 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 в работе разнообразных материалов и графических техник.

1.2. Этюды цветов конусообразной формы.

Теория 1 час

Геометрическая основа изображения. Пространственные свойства линии. Техника работы акварелью.

Практика 2 часа

Наброски и зарисовки цветов конусообразной формы (петуния, настурция). Анализ формы цветка. Предварительный набросок геометрической основы цветков. Работа акварелью.

1.3. Натюрморт на контрастном фоне. Живопись.

Теория 1 час

Систематизация знаний о натюрморте как жанре изобразительного искусства. Обобщение знаний по понятиям «локальный цвет», «теплые цвета», «холодные цвета», «цветовой контраст», «нюанс». Понятие о колорите как цветовом строе живописной работы. Обобщение знаний о правилах изображения объемных предметов на плоскости листа.

Практика 17 часов

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 объема изображаемых объектов. Изображение рефлекса для ритмического чередования цвета в работе и выявления объемов в тени.

Вариант постановки: «Ирисы на желтом фоне», «Подсолнухи на фиолетовом».

3.1. Декоративное изображение цветов.

Теория 1 час

Закрепление понятия «декоративный», «декор». Назначение декоративных работ. Организация декоративной композиции. Изображение объемных форм в декоративной композиции. Декоративное, приближенное к реальности изображение объектов. Декоративная обработка поверхности.

Практика 8 часов

Декоративная композиция на основе реалистического изображения объекта. Организация изображаемых мотивов 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: «Букет календулы», «Букет бархатцев», «Букет настурции»,

4.1. Цвет и его свойства. Собственные и несобственные качества цвета. «Осенние листья»

Теория 2 часа

Собственные качества цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Несобственные качества цвета, возникающие вследствие эмоциональной реакции при их восприятии: тёплые и холодные, лёгкие и тяжёлые, глухие и звонкие, выступающие и отсутствующие, ядовитые.

Практика 7 часов

Выполнение 4-х композиций с одинаковым изображением осеннего листа. На 1-ом – цветное решение насыщенными спектральными цветами. На 2-ом – монохромное решение.

На 3-ем – цветовое решение в высветленной цветовой гамме. На 4-ом – цветовое решение в затемнённой цветовой гамме.

Нахождение верного соотношения цветовых пятен в зависимости от их принадлежности к тёплым или холодным оттенкам, степени яркости, тяжести и лёгкости.

Вариант темы: «Насекомые», «Рыбы», «Беспредметные композиции из простых геометрических форм или плоскостей».

1.4. Зарисовка макета многоэтажного дома в угловом положении.

Теория 1 час

Последовательность изображения предметов прямоугольной формы на разном уровне относительно горизонта. Особенности изображения крупных архитектурных моделей.

Практика 2 часа

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

2.1. Пейзаж с архитектурным строением.

Теория 2 часа

Закрепление понятия о пейзаже как жанре изобразительного искусства. Влияние высоты горизонта на композиционный строй работы. Уровень горизонта и точка зрения. Линейная и воздушная перспектива.

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. Варианты тем:

« Архитектура русского Севера», «Деревенский пейзаж».

3.2. Композиция из геометрических форм. Симметрия. Асимметрия.

Теория 2 часа

Понятие симметрии и асимметрии. Понятие о законах композиции. Симметрия и асимметрия в композиции. Дисимметрия – частичная симметрия. Способы выделения композиционного центра: размером, цветом, тоном. Уравновешенная композиция.

Практика 4 часа

Рассматривание образцов. Эскизы симметричной композиции из геометрических фигур на разных форматах. Вырезание геометрических фигур из бумаги. Продолжение композиционных поисков в процессе работы (передвижение фигур, изменение взаимных величин, изменение цвета, тона). Варианты выделения композиционного центра. Выделение композиционного центра одним из известных способов.

2.2. Станковая композиция (на темы выставок различного уровня)

Теория 2 часа

Отличительные особенности станковой и декоративной композиций. Композиционные приёмы. Выразительные средства композиции. Последовательность работы над станковой композицией.

Практика 13 часов

Этапы работы над станковой композицией:

- Определение сюжетно-изобразительной основы.
- Разработка в эскизах структурно-композиционное решение темы.

- Сбор натурального материала.
- Поиск цветового решения темы.
- Выполнение картона или чистового варианта на нужном формате.
- Выполнение в выбранном материале.

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 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: «Символ года», «Рождество»

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

3.4. Орнаментально-шрифтовая композиция.

Теория 1 час

Закрепление понятия о шрифте как вариациях написания букв алфавита. Многообразие шрифтов. Буквенный знак – графема. Знакомство с конструкцией букв алфавита: основными штрихами, соединительными штрихами, засечками. Буквенные просветы. Знакомство с наиболее употребляемыми шрифтами и их стилевыми особенностями: рубленным (гротеском), антиквой, курсивом, каллиграфическим, декоративным. Способы сочетания шрифта и изображения.

Практика 5 часов

Эскизы орнаментально-шрифтовой композиции. Экспериментирование с пропорциями, контрастностью, плотностью буквенных знаков.. Поиски органичного сочетания шрифта и орнамента.

Изображение шрифта и орнамента в единой графической технике. Варианты тем:

Плакаты: «Новый год», «Народное искусство», торговая вывеска, название литературного произведения.

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 и клеек различными графическими материалами.

1.5. Зарисовки головы человека (фас).

Теория 1 час

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

Практика 5 часов

Копирование академических зарисовок головы человека с соблюдением последовательности выполнения задания. Зарисовка автопортрета во фронтальном положении (с использованием зеркала). Лёгкая прокладка светотени.

1.6. Погрудный портрет.

Теория 2 часа

Повторение и закрепление материала. «Портрет» как жанр изобразительного искусства. Закономерности в конструкции головы человека. Главные оси лица человека. «Осреднённая» схема лица человека. Основа достижения сходства. Связь шеи с торсом. 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 в пространстве
- выявление линейно-конструктивной основы формы
- уточнение и конкретизация формы для достижения сходства
- работа живописными или графическими материалами
- пластическая характеристика с помощью светотени
- решение окружающей среды. Варианты тем: «Автопортрет рядом с шедевром», «Автопортрет в старинном костюме», «Автопортрет на фоне пейзажа», «Я и город».

1.6. Наброски фигуры человека.

Теория 2 часа

Закрепление знаний об анатомических названиях некоторых частей тела человека, о пропорциях и последовательности изображения. Положение центра тяжести при опоре на одну ногу. «Механика» различных движений человеческой фигуры.

Практика 4 часа

Выполнение зарисовок фигуры человека во фронтальном положении с опорой на одну ногу. Выполнение набросков фигуры человека при ходьбе и беге (в боковом положении). Работа с модулем, таблицами и с натуры. Варианты задания: «Олимпийские игры», «Мой любимый вид спорта», «Фитнес-клуб».

2.4. Дизайн костюма.

Теория 2 часа

Закрепление знаний о пропорциях тела человека и его конструктивно-анатомическом строении. «Механика» различных движений человеческой фигуры, местоположения центра тяжести. Стилизация и утрирование. Понятие «дизайн костюма».

Практика 7 часа

Эскизные поиски образа. Схематичное изображение по представлению фигуры человека в нужной позе. Разработка костюма. Работа в цвете. Варианты тем: «Карнавальный костюм» «Люди как птицы», «Времена года», «Шахматы», «День и ночь»».

1.7. Рисование отдельных предметов различной 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 комбинированной формы.

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.

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 сирени», «Верб и мимоза», «Тюльпаны». 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 простой 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, близких по форме простым комбинациям геометрических тел. 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.

4.2. Работа акварелью в техниках «заливка» и «лессировка»

Теория 1 час

Материалы для акварели. Зернистость бумаги для акварели. Виды красок. Форма выпуска различных видов краски. Кисти для акварели. Палитра.

Организация рабочего места при работе акварелью. Однослойный и многослойный методы работы. Последовательность работы при выполнении заданий акварелью в техниках «заливка», «лессировка»

Практика 2 часа

Показ приёмов работы педагогом. Упражнения по совершенствованию навыков работы акварелью в технике «заливка» и «лессировка» Варианты задания: «Имитация витража «Подводный мир», «Стеклянные кувшины».

4.3. Работа акварелью в технике «алла-прима».

Теория 1 час

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

Практика 2 часа

Показ приёмов работы педагогом. Упражнения по приобретению навыков работы акварелью в технике «алла-прима».

Варианты задания: «Новогодние шары», «Удивительные рыбы», «Хамелеон»

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. Работа акварелью в смешанной технике. «Весенний 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 приобретению 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: «Весенний пейзаж», «Морское дно».

3.5. Предметная композиция. Варианты декора и графических фактур.

Теория 2 часа

Условность при изображении перспективных сокращений, точки зрения, плановости предметов и объема в декоративной композиции. Приемы достижения равновесия в композиции. Последовательность работы.

Практика 10 часов

Стилизация натурной постановки. Распределение предметов по плоскости листа равномерное, без скученности и образования пустоты в зоне изображения. Расположение предметов в композиционном равновесии. Изображение предметов без перспективных сокращений. Условная передача объема. Активное заполнение декором и графическими фактурами сообразно форме. Определение единого декоративного хода в изображении всех предметов Установление равновесия за счёт плотности нанесения декора.

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

2.5. Изображение животных мягкими графическими материалами.

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, широкая прокладка тона и общего характера формы; - уточнение пропорционального соотношения деталей; - уточнение характера движений; - передача фактуры шерсти животного; - прорабатывание деталей; - работа над созданием образа.

Варианты тем: «Табун лошадей», «Животные Красной книги», «Семейство кошачьих», «Зоопарк», иллюстрирование книг о животных.

3.7. Декоративное изображение насекомых.

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 тем: «Насекомые и травы», «Бабочки», «Жуки».

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 цветущих ветвей деревьев.

Теория 1 час

Общее и характерное в изображении ветвей и деревьев. Последовательность изображения ветви дерева с применением наброска – схемы.

Практика 2 часа.

Последовательность изображения. Применение схематичного изображения. Передача изменяющейся толщины ветви дерева. Изображение цветов.

Варианты тем: «Ветка вишни», «Ветка яблони», «Птичка на ветке».

7.2. Развивающие игры «Ассоциации»

Практика 3 часа

Выполнение фактурных монотипий с последующей конкретизацией какого-либо узнаваемого образа.

Планируемые результаты пятого года обучения

Личностные:

1. Интерес к занятиям изобразительным творчеством.
2. Предпочтения к организации досуга на занятиях в изостудии.
3. Установление в ходе практической работы связи между поставленной целью, мотивом и качеством выполнения работы
4. Способность оценить результат своей деятельности как эстетические объекты

Метапредметные:

1. Развитие элементов творческой самостоятельности учащихся при выполнении работы
2. Развитие умения под руководством педагога управлять своей деятельностью в процессе выполнения работы посредством активизации внимания, памяти, образного мышления
3. Развитие умений планировать, анализировать и осуществлять корректировку плана по выполнению работы.

Предметные:

1. Совершенствование навыков изображения сложных по форме предметов с учётом пропорций и положения относительно горизонта.
2. Умение применять линейную и воздушную перспективу в работе с натуры и по воображению.
3. Умение передавать объём, освещение, пространственное положение объекта при помощи тона и цвета.
4. Совершенствование навыков изображения человека с натуры и по представлению.
5. Совершенствование навыков изображения головы человека.
6. Первоначальные навыки работы акварелью.
7. Знание приёмов создания декоративных композиций.
8. Знание технологии выполнения некоторых оригинальных техник.