

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИНЯТО

Протокол педагогического совета №1
от «31» августа 2023

УТВЕРЖДЕНА

Приказом № 174 от «31» августа 2023
И.о. директора ДДЮТ _____ С.В. Бурлак

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«Художник-живописец»

Год обучения 1

Группа № 7

Возраст обучающихся 10-11 лет

Александрова Анна Михайловна,
педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2023

Особенности организации образовательного процесса

Данная группа сформирована из детей, имеющих базовые знания и навыки по изобразительному искусству. Учитывая возраст учащихся, являющийся оптимальным для начала обучения детей академической грамоте, рисунку и живописи с натуры, данные темы были включены как основные в учебный план первого года обучения. Образовательный процесс построен с учетом высокой познавательной активности детей среднего школьного возраста, в соответствии с основными принципами дидактики (научность, доступность, последовательность, наглядность, осознанная активность) и линейным принципом изложения учебного материала, что способствует высокой результативности учащихся при освоении программы и позволит им в течение первого года обучения перейти от простейших заданий по изображению плоских предметов к изображению предметного пространства, используя для этого разнообразные живописные средства.

Возраст учащихся 10-11 лет

Режим занятий

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа базовой организацией, 6 часов по сетевой форме взаимодействия организацией-участником (222 часа в год).

Задачи 1 года обучения:

Обучающие

- научить законам и закономерностям композиции, конструктивного строения формы, светотени; выполнять учебные рисунки, используя основы изобразительной грамоты;
- научить передавать в рисунке конструкцию, пространственное расположение, объем, перспективное сокращение;
- будут владеть системой ведущих теоретических понятий по изобразительному искусству (перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение);
- научить работать над жанровыми эскизами с подробной проработкой деталей;
- научить применять различные средства художественной выразительности при выполнении рисунка.

Развивающие

- развить чувства художественно-образного воображения;
- формировать умения в работе над выразительной композицией;
- формировать творческую инициативу;
- развить эмоциональное и чувственное восприятие произведений искусства;
- научить видеть ошибки у себя и уметь исправить их путем специальных приемов и методов.

Воспитательные:

- умение контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия);
- прививать необходимые для занятий и творческой деятельности учащихся качества: трудолюбие, настойчивость в достижении поставленных целей;
- воспитывать интерес к изобразительному искусству прошлого;
- воспитывать личностные качества;
- способствовать созданию атмосферы взаимного уважения в коллективе.

Ожидаемые результаты 1 года обучения

К концу I года обучения дети будут:

Предметные:

- Знать закономерности, приемы и художественные средства тематической композиции.
- Уметь передавать в рисунках конструкцию, пропорции, пространственное расположение, перспективное сокращение, объем, тональные отношения изображаемых объектов.
- Знать систему теоретических основ перспективы, светотени, композиции.
- Будут уметь работать над эскизом.
- Владеть основными средствами художественной выразительности рисунка.

Метапредметные:

- Использовать собственную фантазию и воображение для проявления художественно-творческих способностей.
- Обладать знаниями и умениями для создания выразительного образа в композиции.
- Мотивированы к проявлению творческой инициативы.
- Будут способны к эмоциональному восприятию художественного образа в процессе обучения изобразительному искусству.
- Мотивированы к самоанализу, умению понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности.

Личностные:

- Способны контролировать свои поступки.
- Способны преодолевать трудности и довести начатое дело до конца.
- Способны оценить красоту и богатство окружающего мира и передать свои впечатления в рисунках.
- Способны к самооценке и развитию личностных качеств.
- Мотивированы к выполнению общих задач и социально значимых дел.

Календарно-тематическое планирование

1 года обучения

№	Тема занятия	Кол-во часов	Дата занятия	
			План	Факт
Раздел 1. Рисунок				
1.	Вводное занятие. Рисование листьев, веточек используя простые карандаши.	3	02.09.2023	
2.	Зарисовки растения (Подсолнух) (карандаш).	3	05.09.2023	
3.	Декоративная стилизация природных форм. Эскиз	3	09.09.2023	
4.	Декоративная стилизация природных форм. Выполнение графическим материалом.	3	12.09.2023	
5.	Основы перспективы. Рисование куба.	3	16.09.2023	
6.	Изображение трехмерных геометрических тел. Рисование с	3	19.09.2023	

	натуры шара, пирамиды, конуса, цилиндра (карандаш). Построение на листе.			
7.	Изображение трехмерных геометрических тел. Рисование с натуры шара, пирамиды, конуса, цилиндра (карандаш). Выполнение в тоне.	3	23.09.2023	
8.	Композиция из геометрических фигур. Эскиз. Построение на листе.	3	26.09.2023	
9.	Композиция из геометрических фигур. Выполнение в карандаше.	3	30.09.2023	
10.	Композиция из геометрических фигур. Выполнение в карандаше. Проработка деталей.	3	03.10.2023	
11.	Зарисовки предметов. Построение на листе.	3	07.10.2023	
12.	Зарисовки предметов. Выполнение в карандаше.	3	10.10.2023	
13.	Рисунок бытового (деревенского) предмета (чайник, кувшин). Эскиз	3	14.10.2023	
14.	Рисунок бытового (деревенского) предмета (чайник, кувшин). Сухая пастель	3	17.10.2023	
15.	Изображение драпировок. Построение на листе.	3	21.10.2023	
16.	Изображение драпировок. Выполнение в карандаше.	3	24.10.2023	
17.	Приемы передачи различных текстур: стекло, ткань, металл. Построение на листе.	3	28.10.2023	
18.	Приемы передачи различных текстур: стекло, ткань, металл. Выполнение графическим материалом.	3	31.10.2023	
	Творческая мастерская. Становление портретного жанра в русском искусстве. (И. Н. Никитин, А. П. Антропов, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, И. Л. Боровиковский, К. П. Брюллов)			
19.	Наброски фигуры человека. Построение на листе.	3	07.11.2023	
20.	Наброски фигуры человека. Выполнение в тоне.	3	11.11.2023	
21.	Композиция на тему «Дорога и мы». Участие в районном конкурсе. Эскиз	3	14.11.2023	
22.	Композиция на тему «Дорога и мы». Участие в районном конкурсе. Построение на листе.	3	18.11.2023	
23.	Композиция на тему «Дорога и мы». Участие в районном конкурсе.	3	21.11.2023	

	Выполнение в цвете			
24.	Композиция на тему «Дорога и мы». Участие в районном конкурсе. Выполнение в цвете. Проработка деталей.	3	25.11.2023	
25.	Зарисовки человека в сидячей позе. Построение на листе.	3	28.11.2023	
26.	Зарисовки человека в сидячей позе. Выполнение в тоне.	3	02.12.2023	
27.	Наброски фигуры человека с использованием мягких материалов (уголь, соус, сангина). Построение на листе.	3	05.12.2023	
28.	Наброски фигуры человека с использованием мягких материалов (уголь, соус, сангина). Выполнение мягкими материалами.	3	09.12.2023	
29.	Композиция на тему «Рождество в Петербурге». Участие в городском фестивале. Эскиз.	3	12.12.2023	
30.	Композиция на тему «Рождество в Петербурге». Участие в городском фестивале. Построение на листе.	3	16.12.2023	
31.	Композиция на тему «Рождество в Петербурге». Участие в городском фестивале. Выполнение в цвете.	3	19.12.2023	
32.	Композиция на тему «Рождество в Петербурге». Участие в городском фестивале. Выполнение в цвете. Проработка деталей.	3	23.12.2023	
33.	Мастер-класс «Открытка на Новый год».	3	26.12.2023	
34.	Выставка работ за первое полугодие. Новогодний огонек.	3	30.12.2023	
35.	Композиция «Мы любим спорт». Эскиз. Построение на листе.	3	09.01.2024	
36.	Композиция «Мы любим спорт». Выполнение в тоне.	3	13.01.2024	
37.	Цвет. Основы цветоведения. Выполнение упражнений на получение составных цветов, родственных, сближенных. Контрастные цвета.	3	16.01.2024	
38.	Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.д. Ахроматические цвета.	3	20.01.2024	
39.	Техники акварельной живописи.	3	23.01.2024	
40.	Рисование натюрморта (Ваза с	3	27.01.2024	

	цветами). Построение на листе.			
41.	Рисование натюрморта (Ваза с цветами). Выполнение в цвете.	3	30.01.2024	
42.	Натюрморт из фруктов и овощей на нейтральном фоне. Выполнение в цвете.	3	03.02.2024	
43.	Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Построение на листе.	3	06.02.2024	
44.	Натюрморт из контрастных по цвету предметов. Построение на листе.	3	10.02.2024	
45.	Натюрморт из контрастных по цвету предметов. Выполнение в цвете.	3	13.02.2024	
46.	Изображение животных, птиц (наброски цветом). Зарисовки	3	17.02.2024	
47.	Натюрморт с чучелом птицы. Построение на листе.	3	20.02.2024	
48.	Натюрморт с чучелом птицы. Выполнение в цвете.	3	24.02.2024	
	Творческая мастерская. «Для увеселения глаза» - русский натюрморт. (А. И. Бельский, И. Ф. Хруцкий, К. Е. Маковский, К.А. Коровин, И.Э. Грабарь.)			
49.	Мастер-класс к празднику 8 марта.	3	27.02.2024	
50.	Выполнение композиции для участия в городском конкурсе «Шире круг». Эскиз.	3	02.03.2024	
51.	Выполнение композиции для участия в городском конкурсе «Шире круг». Построение на листе.	3	05.03.2024	
52.	Выполнение композиции для участия в городском конкурсе «Шире круг». Выполнение в цвете.	3	09.03.2024	
53.	Выполнение композиции для участия в городском конкурсе «Шире круг». Выполнение в цвете, проработка деталей.	3	12.03.2024	
54.	Цветовые эскизы образов деревьев. Выполнение акварелью.	3	16.03.2024	
55.	Выполнение этюдом весенних пейзажей, графика	3	19.03.2024	
56.	Выполнение этюдом весенних пейзажей акварелью.	3	23.03.2024	
57.	Исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Моя семья и школа», «Летние игры» и т.п.). Эскиз	3	26.03.2024	
58.	Исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Моя семья и школа»,	3	30.03.2024	

	«Летние игры» и т.п.). Построение на листе			
59.	Исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Моя семья и школа», «Летние игры» и т.п.). Выполнение в цвете.	3	02.04.2024	
60.	Выполнение композиции на тему русских сказок. Эскиз.	3	06.04.2024	
61.	Выполнение композиции на тему русских сказок. Выполнение в цвете.	3	09.04.2024	
62.	Что такое народное искусство.	3	13.04.2024	
63.	Кузнецы и плотники.	3	16.04.2024	
64.	Деревянная игрушка.	3	20.04.2024	
65.	Гончары	3	23.04.2024	
66.	Глиняная игрушка	3	27.04.2024	
67.	Рукодельницы. Викторина	3	30.04.2024	
	Творческая мастерская. Теория: «Гармония народного искусства» (архитектура, ткачество, кованое железо, домашняя утварь, деревянная и глиняная игрушка)			
Раздел 4. Итоговые работы				
68.	Итоговая работа по рисунку. Построение на листе.	3	04.05.2024	
69.	Итоговая работа по рисунку. Выполнение в карандаше.	3	07.05.2024	
70.	Итоговая работа по живописи. Построение на листе.	3	11.05.2024	
71.	Итоговая работа по живописи. Выполнение в цвете.	3	14.05.2024	
72.	Итоговая работа по композиции. Эскиз.	3	18.05.2024	
73.	Итоговая работа по композиции. Построение на листе.	3	21.05.2024	
74.	Выставка итоговых работ. Подведение итогов.	3	25.05.2024	
	Итого	222 часа		

Содержание учебных тем Раздел 1. Рисунок

Тема 1.1. Линия, штрих, тон.

Введение. Теория: Знакомство с графическими материалами и понятиями: линия, штрих, тон. Упражнение в проведении прямых линий и упражнение на нарастание тона (градации

серого). Задачи: знакомство с новыми понятиями, постановка руки, приобретение навыков штриховки и передачи тона через градации серого цвета. Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.

Практическая работа: Основные фигуры и их изображение. Рисование предметов плоской формы. Рисование с листьев, веточек (карандаш). Зарисовки растений, деревьев. Пленэр. (если позволяют погодные условия)

- Силуэт и линия. Средства выразительности: линия, штрих, пятно, точка. Практическая работа. Изображение стилизованных жуков, растений.

Тема 1.2. Рисование основных геометрических форм.

Теория:

- Понятие о перспективе- перспектива плоскости, куба. Рисунок геометрических тел- каркасная проволочная модель. Задачи: переход от плоскостного изображения к объемному, понятие о конструкции предметов, принципы построения перспективы (с 1,2 точками схода), построение каркасных геометрических тел.

Практическая работа.

Рисование куба.

Рисование с натуры шара, пирамиды, конуса, цилиндра (карандаш).

Композиция «Куб и конус» (линейное построение).

Композиция «Куб и конус» (тоновое изображение).

- Классический рисунок с построением и легкой светотенью. Задачи: передача светотени собственной и падающей тени.

- Линейная композиция.

Практическая работа. Композиция из геометрических фигур (фломастер). Создать композицию, элементами которой являются три вида геометрических фигур: прямоугольник (квадрат), круг, треугольник и заключить их в произвольную рамку. При этом должны применяться «активные пере сечения» и не допускаться «поцелуи». Также ограничивающая линия одной фигуры не может быть продолжением стороны другой. Желательно не «сажать» элементы на одном уровне, в ряд. Рисунок в карандаше небольшого размера: не больше листа А-4.

Тема 1.3. Светотень как средство создания иллюзии объема и пространства.

- Распространение света на предмете; свет, тон, тень, полутон, рефлекс, падающая тень.

Практическая работа. Рисунок бытового (деревенского) предмета (чайник, кувшин)

- Владение мягкими материалами (соус, сангина, сухая пастель). Использование смешанных графических техник

Практическая работа. Изображение драпировок.

Приемы передачи различных текстур: стекло, ткань, металл.

- Виды рисунка, набросок, зарисовка, длительный рисунок; рисунок с натуры, по памяти, по представлению.

Практическая работа. Зарисовки предметов.

Тема 1. 4. Изображение человека. Портрет.

Теория:

- Получение начальных знаний об анатомии человека и технике быстрого рисунка (наброска), работа с линией и пропорциями. Практическая работа. Наброски фигуры человека. Выполнение композиции на тему «Дорога и мы». Участие в районном конкурсе.

-. передача связи фигуры с одеждой, расположение складок на формах и объемах тела.

Практическая работа. Зарисовки человека в сидячей позе.

- Наброски фигуры человека с использованием мягких материалов (уголь, соус, сангина) или туши. Задачи: передача пластики фигуры человека, знакомство с новыми материалами и освоение их применения.

- Рисование человека с натуры. Теория. Динамика и статика в фигуре человека. Практическая работа. Зарисовки по теме «Спорт». Композиция «Мы любим спорт». Композиция на тему «Рождество в Петербурге», участие в городском фестивале.

- Мастер-класс на тему «Открытка на Новому году». Выполнение открытки с символом года.

-Новогодние праздники.

Творческая мастерская

Занятие в Русском музее.

Теория: Становление портретного жанра в русском искусстве. (И. Н. Никитин, А. П. Антропов, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, И. Л. Боровиковский, К. П. Брюллов)

Практика «Наброски фигуры человека»

Раздел 2. Живопись

Тема 2.1. Живописный рисунок.

- Вводный урок.

Вводный теоретический урок. Беседа о предмете живопись. Организация рабочего места. Правильная посадка за мольбертом. Знакомство с материалами, принадлежностями, инструментами, приемы работы акварелью, постановка руки.

- Характеристика цвета. Теория.

Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Знакомство с холодными и теплыми цветами, с понятиями «цветовой тон», «насыщенность», «светлота».

Практическая работа. Выполнение упражнений на получение составных цветов.

Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п. Пейзаж с закатом солнца.

- Изучение техники акварельной живописи. Практическая работа. Рисование натюрморта (Ваза с цветами).

Тема 2.2. Живопись объемных форм.

- Натюрморт из фруктов и овощей на нейтральном фоне.

Теория. Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени, и на рефлексах. Гармония по общему цветовому тону.

Практическая работа. Натюрморт из бытовой утвари. Акварель, бумага различных форматов.

- Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Теория.

Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром.

Световой контраст (ахроматический контраст) Гризайль.

Практическая работа. Монохром. Натюрморт из темных предметов различных по форме, на светлом фоне.

- Натюрморт из контрастных по цвету предметов.

Работа начинается с предварительного эскиза.

Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений. Определение различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков.

Гармония по насыщенности.

Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

Акварель, бумага формата А3.

Творческая мастерская

Занятие в Русском музее.

Теория: «Для увеселения глаза» - русский натюрморт. (А. И. Бельский, И. Ф. Хруцкий, К. Е. Маковский, К.А. Коровин, И.Э. Грабарь.)

Практика: мастер-класс «Свет в натюрморте» (цель показать, как передается контрастное освещение в натюрморте)

-Зарисовки акварелью животных и птиц.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников – анималистов. Акварель, бумага формата А2.

- Натюрморт с чучелом птицы.

Грамотное последовательное ведение длительной постановки.

Поиск интересного живописно – пластического решения. Нюанс.

Раздел 3. Композиция

Тема 3.1. Воздушная перспектива и ее законы.

- Теория.

1. Основы композиции

2. Ознакомление с различными художественными средствами

3. Приемы создания художественного образа;

4. Особенности применения средств различных художественных техник для создания художественного образа.

5. Воздушная перспектива и ее законы.

Виды пейзажа. Гризайль. Знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Практическая работа. Композиция на тему «Мой город – Санкт-Петербург», «Моя Родина – Россия». Подготовка для участия в региональной выставке-конкурсе «Шире круг».

Практическая работа: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Моя семья и школа», «Летние игры» и т.п.).

Тема 3.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс

- Теория. Изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе. Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции. Практическая работа: этюд по впечатлению «Весна», цветовые эскизы образов деревьев.

Тема 3.3. Сюжетная композиция

- Теория. Знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера. Практическая работа: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

Тема 3.4. Рисунок интерьера.

- Теория. Композиционное решение листа, построение перспективы и передача освещения и пространства интерьера. Практическая работа. Изображение интерьеров разнообразных стилей. Композиция «Взгляд из моего окна».

Тема 3.5. Народное творчество.

- Теория.

-Сформировать представление о крестьянском доме как отражении мироздания.

- Сформировать представление о разнообразии предметов народного быта.
 - Сформировать представление о деревянной игрушке как обширной области народного творчества.
 - Сформировать представление о создании изделий из глины.
 - Сформировать представление о таких видах народного творчества как ткачество.
- Практическая работа. Зарисовки элементов крестьянской избы. Зарисовка сундука или ларца. Рисунок куклы –матрешки. Зарисовки каргопольской игрушки, филимоновской, дымковской.

Творческая мастерская

Занятие в Русском музее.

Теория: «Гармония народного искусства» (архитектура, ткачество, кованое железо, домашняя утварь, деревянная и глиняная игрушка)

Мастер-класс «Роспись глиняной игрушки» (можно слепить или нарисовать)

Раздел 4. Итоговые работы

Раздел 4.1. Итоговые работы

Итоговая работа по рисунку. Итоговый натюрморт из 2-3-х бытовых предметов на фоне простой драпировки или без нее. Материалы: бумага $\frac{1}{4}$ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.

Итоговая работа по живописи. Экзаменационная постановка из 2-3-х предметов и чучела птицы. Выявление полученных знаний и умений за учебный год. Материал: формат 1/3, материал по выбору педагога

Итоговая работа по композиции. «В столярной мастерской». «В гончарной мастерской», «Композиция с куклой-матрешкой». Материал: формат 1/3, материал по выбору педагога.