

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

ПРИНЯТО

Протокол педагогического совета №1
от «31» августа 2023

УТВЕРЖДЕН

Приказом № 174 от «31» августа 2023

И.о. директора ДДЮТ _____ С.В. Бурлак

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«Мечты в красках»

Год обучения 1

Группа № 1

Возраст обучающихся 9 -11 лет

Пароева Лариса Борисовна,
педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2023

Пояснительная записка

Отличительные особенности образовательного процесса

Данная группа сформирована из детей, окончивших обучение по программе «Юный художник» и желающих продолжить обучение изобразительному искусству. Программа составлена так, чтобы учащиеся смогли познакомиться с разными видами художественной деятельности. Узнать насколько многообразны техники и материалы по изобразительному искусству.

На первом году обучения учащиеся знакомятся с новым художественным направлением «Скетчинг», а также от простейших заданий по изображению плоских предметов переходят к изображению объемного предметного пространства, используя для этого разнообразные живописные средства.

Возраст учащихся 9 - 11 лет

Режим занятий

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа (222 часа в году).

Задачи первого года обучения:

Обучающие

- познакомить с основами цветоведения;
- познакомиться с выразительными средствами различных видов изобразительных искусств (цвет, линия, пятно, объем);
- познакомить с работой в графических техниках (карандаш, уголь, восковые мелки, пастель, акварель);
- познакомить с жанрами изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, композиция);
- расширить понятийную базу - терминологию и художественные материалы предмета «Скетчинг»;
- раскрыть возможности основных художественно-выразительных средств рисунка: «линия», «штрих», «пятно», «пропорция», «светотень», «перспектива», «ракурс» в передаче увиденного и воспринятого художником;
- дать представление об особенностях подбора референсов, законах составлении композиций и коллажа, декорирования работ, приемах стилизации.

Развивающие

- развитие творческих способностей;
- развить наблюдательность, память.
- развитие интереса к художественной литературе.
- развить чувства симметрии;

Воспитательные:

- воспитать трудолюбие;
- воспитать чувства ответственности за порученное дело;
- воспитать чувство коллективизма (через игры, праздники);
- воспитать отзывчивость и взаимопомощь.

Ожидаемые результаты первого года обучения

Предметные:

- знать, что такое цветовой круг, светлая и темная гамма цвета;
- знание изобразительных средств живописи и графики;
- умение работать с графическим материалом (карандаш, акварель, пастель, уголь, восковые мелки);
- знание жанров изобразительного искусства (натюрморт, портрет, сюжетная композиция, декоративная композиция);
- терминологию и художественные материалы предмета «Скетчинг»
- будут уметь выполнять разные виды штриховки
- будут уметь работать с готовыми изображениями, подбирать референсы и вырезки
- Будут знать что такое симметрия, асимметрия и стилизация форм.

Личностные:

- проявлять интерес и внимание к природе.
- формирование и развитие коммуникативных умений, учащихся:
- принимать творческие решения;
- развитие художественно-эстетического восприятия и художественного вкуса

Метапредметные:

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
- осуществление коллективной творческой деятельности.
- доведение начатого дела до конца, помощь своим товарищам.
- научить понимать и ценить изобразительное искусство;

Календарно-тематическое планирование

1 год обучения

№	Тема занятия	Кол-во часов	Дата занятия	
			План	Факт
1.	Вводное занятие: Знакомство с детьми. Беседа о планах и задачах объединения.	3	02.09.23	
Раздел 1. Живопись				
2	«Дружные краски». «Ссора красок» Гуашь, акварель	3	06.09.23	
3	«Витражные окошки». Гуашь.	3	09.09.23	
4	Выбор природной формы цветы, листья, фрукты, насекомые, животные и т.д. и выполнить их в теплой и холодной гамме. Гуашь.	3	13.09.23	
5	Композиция с использованием родственных и контрастных цветов. Гуашь.	3	16.09.23	
6	Сказочные горы. Туман. Акварель.	3	20.09.23	
7	Изображение предметов с натуры в технике Гризайль. Акварель.	3	23.09.23	

8	Декоративный натюрморт.	3	27.09.23	
9	Натюрморт с фруктами.	3	30.09.23	
10	Сюжетный натюрморт.	3	04.10.23	
11	Отмывка осенних листьев (дуба, клена). Акварель.	3	07.10.23	
12	Создание этюдов натюрморта: фрукты, овощи,	3	11.10.23	
13	Натюрморт с фруктами в технике лессировка. Акварель.	3	14.10.23	
14	Осенний пейзаж. Акварель.	3	18.10.23	
15	Рисунок цветов, животных, птиц в технике пуантилизм. Акварель.	3	21.10.23	
16	Пейзаж в технике пуантилизм. Акварель.	3	25.10.23	
17	Фигура человека в движении. Спорт	3	28.10.23	
18	Автопортрет. Графический материал.	3	01.11.23	
19	Портрет друзей и родных. Техника на выбор.	3	08.11.23	
20	Мой любимый герой. Гуашь	3	11.11.23	
21	Городской пейзаж . Эскиз.	3	15.11.23	
22	Городской пейзаж . карандаш , уголь, сангина, соус	3	18.11.23	
23	Сельский пейзаж. Эскиз.	3	22.11.23	
24	Сельский пейзаж. Акварель.	3	25.11.23	
25	Фантастический пейзаж. Эскиз.	3	29.11.23	
26	Фантастический пейзаж. Восковые мелки, уголь, фломастеры.	3	02.12.23	
Раздел. 2. Рисунок.				
27	Линейная фантазия. Карандаш. «Хрустальная туфелька», (325 лет Шарля Перро)	3	06.12.23	
28	Композиция по сказке «Золушка», рисунок.	3	09.12.23	
29	Композиция по сказке «Золушка» Формат А-2.	3	13.12.23	
30	Беседа. 120 лет со дня рождения Т.А. Мавриной.	3	16.12.23	
31	Танец бабочек. Карандаши, тушь	3	20.12.23	
32	Образ доброго и злого сказочного героя. Карандаши. Тушь.	3	23.12.23	
33	Построй сказочный город. Карандаши.	3	27.12.23	
34	Отгадай фантастическое животное. Графический материал.	3	30.12.233	
Раздел 3. Выразительные средства графических материалов				
35	Цветной ветер. Цветные карандаши.	3	10.01.24	

36	Принцесса осень. Цветные карандаши.	3	13.01.24	
37	Лесной волшебник. Гелиевые ручки, тушь.	3	17.01.24	
38	Композиция «В траве». Гелиевые ручки, тушь.	3	20.01.24	
39	Веселые и грустные клоуны. Восковые мелки, фломастеры.	3	24.01.24	
40	Подводный мир. Граттаж.	3	27.01.24	
41	Букет в вазе. Пастель. Уголь.	3	31.01.24	
42	Сказочный герой. Пастель. Уголь.	3	03.02.24	
Раздел 4. Скетчинг				
43	Выполнение упражнений на отработку штриховки.	3	07.02.24	
44	Построение композиции. Графитные карандаши, акварель.	3	10.02.24	
45	Выполнение рисунка простой формы в цвете разными графическими средствами.	3	14.02.24	
46	Отработка техники работы с акварелью. Акварель.	3	17.02.24	
47	Отработка техники работы с акварелью. Выбор референса, выполнение композиции из пятен. Акварель.	3	21.02.24	
48	«Страна Мурландия». Композиция к всемирному дню кота.	3	24.02.24	
49	«Страна Мурландия». Композиция к всемирному дню кота. Продолжение.	3	28.02.24	
50	«Страна Мурландия». Композиция к всемирному дню кота. Завершение.	3	02.03.24	
51	Рисунок копий фактур различных поверхностей: стекло, металл, ткань, ворс, мех, волосы.	3	06.03.24	
52	Выполнение тематических, технологических референсов.	3	09.03.24	
53	Выполнение стилистических референсов.	3	13.03.24	
54	Работа с готовыми изображениями – подбор референсов и вырезок, составление композиции	3	16.03.24	
55	Работа с готовыми изображениями – подбор референсов и вырезок, отработка техник, декоративное	3	20.03.24	

	оформление, выполнение коллажа.			
Раздел 5. Декоративное рисование				
56	Задания-игры: «Чего на свете не бывает?»	3	23.03.24	
57	Композиция Чудо-бабочка	3	27.03.24	
58	Композиция на тему «Образ из пятна».	3	30.03.24	
59	Композиция на тему «Жар-птица»	3	03.04.24	
60	Композиция на тему «Сказочное дерево»	3	06.04.24	
61	Композиция на тему «Сказочные кони».	3	10.04.24	
62	«Узорчатые змейки»	3	13.04.24	
63	«Взлохмаченные человечки»	3	17.04.24	
64	Всемирный день танца. «Танцуют все». Композиция	3	20.04.24	
65	Всемирный день танца. «Танцуют все». Композиция в цвете.	3	24.04.24	
66	«Танцуют все». Композиция в цвете. Завершение.	3	27.04.24	
67	Сказочная композиция. Эскиз.	3	04.05.24	
68	Сказочная композиция. Построение на листе.	3	08.05.24	
69	Сказочная композиция. Выполнение в цвете.	3	11.05.24	
70	Сказочная композиция. Выполнение в цвете. Проработка деталей.	3	15.05.24	
71	Выставка итоговых работ. Оформление выставки.	3	18.05.24	
6. Пленэр.				
72	Пленэр. Выезд в зоопарк.	3	22.05.24	
73	Пленэр. Зарисовки с натуры. (если позволяют погодные условия)	3	25.05.24	
74	Выставка работ, выполненных на пленэре. Подведение итогов.	3	29.05.24	
	Итого	222		

Содержание учебных тем

1. Вводное занятие.

Вводное занятие: Знакомство с детьми. Беседа о планах и задачах объединения.
Презентация программы. Инструктаж по технике безопасности.
Презентация готовых изделий и работ. Демонстрация необходимых материалов и инструментов.

Раздел 1. Живопись.

Тема.1.1. Свойства красок.

Теория. Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность использования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, возможность получения разнообразных спецэффектов.

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в цвет).

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс).

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец дружных красок», «Ссора красок», «Витражные окошки»

Тема 1.2. Знакомство с цветовым кругом. Теория: ахроматические и хроматические цвета; холодная и теплая гамма; понятия контраста.

Практическое задание. Выбор природной формы (Цветы, листья, фрукты, насекомые, животные и т.д. и выполнить их в теплой и холодной гамме.). Композиция с использованием родственных цветов. Рисунок натюрморта на контрастном фоне.

Тема 1.3. Серо-чёрный мир красок.

Теория. Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности ахроматической палитры и деление цветов от светло-серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – темнее).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у окошка», «Туман». Изображение предметов с натуры в технике гризайль.

Тема 1.4. Мир наших вещей. Натюрморт (с натуры).

Теория. Основы композиции натюрморта. Рассмотрение произведений живописи и графики.

Практическая работа:

- а) Композиционное размещение изображения в листе;
- б) Декоративный натюрморт с цветами. Компонировка предметов в формате листа. Гуашь.
- в) Натюрморт с фруктами. Изображение предметов с натуры. Натюрморт из трех предметов. Живопись. Акварель.
- д) Сюжетный натюрморт. Натюрморт на тему («Деревенский», «Инструменты», «Театральный») по представлению.

Тема 1.5. Ознакомление с живописными техниками.

Теория. Знакомство с техникой «Тоновая отмывка»

Практическая работа. Отмывка осенних листьев (дуба, клена)

Техника лессировки.

Практическое задание. Создание этюдов натюрморта: фрукты, овощи. Натюрморт с фруктами в технике лессировка. Акварель.

Техника «Алла прима».

Практическая работа. Осенний пейзаж, акварель.

Пуантилизм.

Акварельная грамота: классика и нетрадиционные приемы в акварели. Виды мазков в живописи. Передача фактуры предметов и пространства на картине с помощью цвета. Пуантилизм как прием создания оптических иллюзий. Техника работы с сухой пастелью.

Практическая работа. Рисунок цветов, животных, птиц в технике пуантилизм. Пейзаж в технике пуантилизм. Акварель.

Тема 1.6. Зарисовки фигуры человека (в движении). Портрет.

Теория. наброски фигур людей, в любом графическом материале. Рисунок автопортрета.

Зарисовки портретов друзей. Рассмотрение набросков и зарисовок русских художников.

Автопортрет.

Практическая работа:

- а) Выполнение зарисовок фигуры человека (в движении). Карандаш, уголь.
 - б) Автопортрет – рисунок лица человека, рисунок автопортрета с натуры через зеркало. Портрет друзей. Карандаш, уголь, пастель, сангина.
 - в) «Мой любимый герой» (фигура) гуашь.
- Зрительный ряд: наброски и зарисовки И. Репина, В. Серова, Э. Дега.

Тема 1.7. Пейзаж.

Теория. Передача пространства через первый план. Использование фактуры художественного материала, технические приемы работы углем, соусом, сангиной (растирание в сочетании с другими приемами). Пейзаж акварелью.

Практическая работа:

- а) Городской пейзаж . карандаш , уголь, сангина, соус
- б) Сельский пейзаж. Акварель
- в) Фантастический пейзаж. Восковые мелки, уголь, фломастеры.
- г) Пейзаж на тему «Времена года». Акварель, пастель.
- е) Зарисовка с натуры пейзажа с рекой или озером. Акварель, карандаш.

Раздел. 2. Рисунок

Тема 2.1. Волшебная линия.

Теория. Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий).

Практическая работа. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты».

Тема 2.2. Точка.

Теория. Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаге: лёгкое касание карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. Техника пуантелизма (создание изображения при помощи одних лишь точек). Особенности работы в технике пуантелизма с использованием разнообразных изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и карандаши).

Практическая работа. Выполнение заданий: «Мир насекомых под микроскопом», «Черепашки»

Тема 2.3. Пятно.

Теория. Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от их плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изображение пятна разными способами: различным нажимом на рисовальный инструмент, наложением штрихов друг на друга, нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом).

Практическая работа. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ доброго и злого сказочного героя».

Тема 2.4. Форма.

Теория. Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм (геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения на бумаге. Формы и ассоциации.

Практическая работа. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Отгадай фантастическое животное».

Раздел 3. Выразительные средства графических материалов

Тема 3.1. Цветные карандаши.

Теория. Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей.

Практическая работа. Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса Осень».

Тема 3.2. Гелевые ручки, тушь.

Знакомство с выразительными возможностями работы гелевой ручкой и тушью. Создание разнообразных линий (изящных и тонких или резких и жёстких). Рисование непрерывной линией и короткими мини-черточками (штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге для передачи в рисунке характера «пушистого» пятна.

Практическая работа. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «В траве».

Тема 3.3. Восковые мелки, фломастеры.

Теория. Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на другой). Граттаж – процарапывание по восковому фону рисунка, залитого черной тушью. Рисование различными видами фломастеров (тонкими и широкими, цветными и монохромными).

Практическая работа. Выполнение заданий: «Весёлые и грустные клоуны», «Подводный мир».

Тема 3.4. Пастель, уголь.

Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы работы: растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на шероховатой тонированной бумаге: техника свободного, размашистого штриха с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью (уголь).

Практическая работа. Выполнение заданий: «Букет в вазе», «Сказочный герой».

Раздел 4. Скетчинг.

Тема 4.1. Основные понятия скетчинга: линия, композиция, тон, передача объема.

Теория. Знакомство с художественными материалами для скетчинга, принадлежностями, инструментами, приемами работы карандашом. Формирование правильной постановки рук во время рисования.

Понятия

«линия», «штрих», «пятно». Изучение приемов передачи объема, плавности, построением композиции в формате листа. Дается обоснование толщине линии, ее активности, настроению.

Практическая работа. Выполнение упражнений на отработку штриховки. Построение композиции.

Тема 4.2. Работа с графическими материалами.

Материал: листы А4, акварель, салфетка, кисти, палитра, вода, графитный карандаш,

ластик, маркеры, цветные карандаши, линеры, белая гелиевая ручка.

Теория: Изучение работы с цветом разными графическими средствами, свойствами

передачи цвета акварели, смешением, нюансами, рефлексам и бликами.

Практическая работа. Выполнение рисунка простой формы в цвете разными графическими средствами.

Тема 4.3. Акварель. Рисование от пятна.

Материал: листы А4, А3, акварель, кисти, салфетка, палитра, вода, графитный карандаш, ластик.

Теория: Разбор на главные и второстепенные локальные пятна в изображении.

Практическая работа. Отработка техники работы с акварелью. Выбор референса, выполнение композиции из пятен.

Тема 4.4. Быстрые зарисовки натуры.

Материал: листы А4, А3, графитный карандаш, ластик.

Теория: Изучение понятия о линейной и воздушной перспективе, ее законов и правил.

Изучение базовых приемов построения фигуры, видения целого объема в плоскости листа,

компоновки фигуры в листе.

Практическая работа. Выполняются 3-5 набросков натуры.

Тема 4.5. Основы изображения базовых фактур и текстур.

Материал: листы А3, А4, акварель, салфетка, кисти, палитра, вода, графитный карандаш, ластик, губка, целлофан, кожа, пластик, белая гелиевая ручка.

Теория: Изучение различных простых приемов и техник рисования фактуры с натуры.

Практическая работа. Рисунок копий фактур различных поверхностей: стекло, металл, ткань, ворс, мех, волосы.

Тема 4.6. Референс. Материал: листы А3, А2, А, акварель, салфетка, кисти, палитра, вода, графитный карандаш, ластик, маркеры, цветные карандаши, линеры, белая гелиевая ручка. **Теория:** Изучение понятия «Референс» его типов и видов.

Практическое задание. Выполнение тематических, технологических и стилистических референсов.

Тема 4.7. Скетчинг бытовых предметов. Коллаж. Материал: листы А2, А, акварель, салфетка, кисти, палитра, вода, графитный карандаш, ластик, маркеры, цветные карандаши, линеры, белая гелиевая ручка, ножницы, клей-карандаш, вырезки из журналов, газет.

Теория: Изучение приемов изображения бытовых предметов с использованием перспективы, плановости, объема, техник создания фактур и текстур.

Практическая работа. Работа с готовыми изображениями – подбор референсов и вырезок, составление композиции, отработка техник, декоративное оформление, выполнение коллажа.

Раздел 5. Декоративное рисование.

Тема 5.1. Симметрия.

Теория. Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных форм. Использование средней линии как вспомогательной при рисовании симметричной фигуры. Два игровых способа изображения симметрии:

- одновременное рисование двумя руками сразу;

- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей прорисовкой деталей.

Практическая работа. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ из пятна».

Тема 5.2. Стилизация.

Теория. Стилизация как упрощение и обобщение природных форм, яркость восприятия, плоскостное мышление, двухмерность изображения. Стилизация как способ детского рисования. Знакомство с лучшими образцами народного творчества (прялки, тусса, вышивка, дымковская игрушка и др.).

Практическая работа. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Сказочное дерево», «Сказочные кони».

Тема 5.3. Декоративные узоры.

Теория. Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой. Узоры, придуманные художником. Выразительные возможности и многообразие узоров.

Практическая работа. Выполнение заданий с использованием необычных для рисования предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных формочек: «Узорчатые змейки», «Вздохмаченные человечки», «Пёстрая черепашка».

Тема 5.4. Орнамент.

Теория. Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-превращения (растительные и геометрические орнаменты).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Цветочные гирлянды».

Тема 5.6 Сказочная композиция. Итоговая работа.

Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами художника. Работа от эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер сказочных героев.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный мир», «Чудо-богатыри», «Добрая сказка».

Раздел 6. Пленэр.

Теория. Приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

Практическая работа. Рисунок цветов, растений, зарисовки пейзажей. Материал. Акварель, простые карандаши, пастель, уголь, фломастеры.

