

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 3

Группа № 10

Возраст обучающихся 13-15 лет

Александрова Анна Михайловна,
педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика контингента

Учащиеся продолжают осваивать рисунок и живопись с натуры. В рисунках стараются передать тоном и цветом объем и пространство. Продолжают рисовать с натуры фигуру и голову человека, стараются передать объем и тональные отношения. Обучение построено только на практических заданиях.

Возраст учащихся 13-15 лет.

Режим занятий

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

III год обучения

Задачи

Обучающие

- Научить передавать тоном и цветом объем и пространство в пейзаже и натюрморте.
- Научить изображать с натуры гипсовые части головы человека и фигуру человека с передачей его пропорций, конструктивного строения, пространственного положения, тональных отношений, объема;
- Научить при выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.;
- Научить выполнять учебные задания по рисунку и живописи - краткосрочные (наброски, зарисовки) и длительные (линейно-конструктивный и тоновой рисунок). Создавать графическими средствами творческие работы.
- Научить самостоятельно применять наиболее подходящие для воплощения замысла художественно-выразительные средства.

Развивающие

- Продолжить развивать художественно-образное воображение;
- Развить эмоциональное и чувственное восприятие произведений искусства;
- Формировать умения в работе над выразительной композицией;
- Развивать чувства светотонных изменений в объеме и пространстве;
- Формировать творческую инициативу.

Воспитательные:

- Продолжить развивать способность преодолевать затруднения, замечать и исправлять допущенные ошибки.
- Продолжить прививать необходимые для занятий и творческой деятельности учащихся качества: самостоятельности, целенаправленности, трудолюбия
- Формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов
- Развитие личностных качеств: воспитание терпения, воли и т.д.
- Уметь объективно оценить достигнутые собственные результаты.

Ожидаемые результаты 3 года обучения

Предметные:

- Уметь передавать тоном и цветом объем и пространство в пейзаже и натюрморте.
- Уметь изобразить с натуры голову и фигуру человека с передачей его пропорций, конструктивного строения, пространственного положения, тональных отношений, объема;
- Уметь при выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.;
- Уметь выполнять учебные задания по рисунку и живописи - краткосрочные (наброски, зарисовки) и длительные (линейно-конструктивный и тоновой рисунок). Создавать графическими средствами творческие работы.
- Уметь самостоятельно применять наиболее подходяще для воплощения замысла художественно-выразительные средства.

Метапредметные:

- Развитие художественно-образного воображения;
- Развитие эмоционального и чувственного восприятия произведений искусства;
- Формировать умения в работе над выразительной композицией;
- Развитие чувства светотонных изменений в объеме и пространстве;
- Формирование творческой инициативы.

Личностные:

- Уметь преодолевать затруднения, замечать и исправлять допущенные ошибки.
- Проявлять необходимые для занятий и творческой деятельности учащихся качества: самостоятельности, целенаправленности, трудолюбия
- Проявлять уважительного отношения к искусству разных стран и народов
- Проявлять такие личностные качества: воспитание терпения, воля и т.д.
- Объективно оценивать достигнутые собственные результаты.

Календарно-тематическое планирование 3 года обучения

№	Тема занятия	Кол-во часов	Дата занятия	
			План	Факт
Раздел 1.Рисунок				
1.	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. <i>Композиция на тему «Мое летнее впечатление». Эскиз.</i>	3	05.09.2023	
2.	<i>Композиция на тему «Мое летнее впечатление». Построение на листе</i>	3	07.09.2023	
3.	<i>Композиция на тему «Мое летнее впечатление». Графика.</i>	3	12.09.2023	
4.	Осенний натюрморт. Рисунок с натуры. Эскиз	3	14.09.2023	
5.	Осенний натюрморт, рисунок с натуры, выполнение сухой пастелью	3	19.09.2023	
6.	Наброски фигуры человека с использованием мягких материалов (уголь, соус, сангина) или туши.	3	21.09.2023	
7.	Композиция с фигурой человека в интерьере. Построение на листе	3	26.09.2023	
8.	Композиция с фигурой человека в интерьере. Проработка деталей.	3	28.09.2023	
	Выедное занятие в Русский музей. Тема Портрет (Михайловский замок)			
9.	Натюрморт из 3-4 геометрических тел (рисунок с натуры)	3	03.10.2023	
10.	Натюрморт из 3-4 геометрических тел (рисунок с натуры)	3	05.10.2023	
11.	Натюрморт из 3-4 геометрических тел (рисунок с натуры)	3	10.10.2023	
12.	Объемно-пространственную композицию из геометрических тел	3	12.10.2023	
13.	Объемно-пространственную композицию из геометрических тел	3	17.10.2023	
14.	Объемно-пространственную композицию из геометрических тел	3	19.10.2023	
15.	Тематический натюрморт из 4-5 предметов и драпировки. Построение на листе.	3	24.10.2023	
16.	Тематический натюрморт из 4-5 предметов и драпировки. Выполнение в карандаше.	3	26.10.2023	
17.	Тематический натюрморт из 4-5 предметов и драпировки. Выполнение в карандаше.	3	31.10.2023	
18.	Зарисовки частей лица гипсовой головы Давида. (гипсовый слепок носа Давида). Линейно-конструктивное построение	3	02.11.2023	

19.	Зарисовки частей лица гипсовой головы Давида. (гипсовый слепок носа Давида). Тональная моделировка.	3	07.11.2023	
20.	Зарисовки частей лица гипсовой головы Давида. (гипсовый слепок глаз Давида). Линейно-конструктивное построение	3	09.11.2023	
21.	Зарисовки частей лица гипсовой головы Давида. (гипсовый слепок глаз Давида). Тональная моделировка.	3	14.11.2023	
22.	Зарисовки частей лица гипсовой головы Давида. (Гипсовый слепок губ Давида). Линейно-конструктивное построение	3	16.11.2023	
23.	Зарисовки частей лица гипсовой головы Давида. (гипсовый слепок губ Давида). Тональная моделировка. Детальная проработка.	3	21.11.2023	
24.	Зарисовки частей лица гипсовой головы Давида. (гипсовый слепок уха Давида). Линейно-конструктивное построение	3	23.11.2023	
25.	Зарисовки частей лица гипсовой головы Давида. (гипсовый слепок уха Давида). Тональная моделировка. Детальная проработка.	3	28.11.2023	
Раздел 2. Живопись				
26.	Выполнение композиции на тему «Впечатление от просмотренного спектакля». Эскиз.	3	30.11.2023	
27.	Выполнение композиции на тему «Впечатление от просмотренного спектакля». Построение на листе.	3	05.12.2023	
28.	Выполнение композиции на тему «Впечатление от просмотренного спектакля». Выполнение в цвете.	3	07.12.2023	
29.	Стилизация натюрморта одним цветом. Эскиз	3	12.12.2023	
30.	Стилизация натюрморта одним цветом. Построение на листе	3	14.12.2023	
31.	Стилизация натюрморта одним цветом. Выполнение в цвете.	3	19.12.2023	
32.	Натюрморт из предметов быта, близких по цвету. Построение на листе.	3	21.12.2023	
33.	Натюрморт из предметов быта, близких по цвету. Выполнение в цвете.	3	26.12.2023	
34.	Натюрморт из предметов быта, близких по цвету. Выполнение в цвете.	3	28.12.2023	
35.	Натюрморт из белых предметов.	3	09.01.2024	

	Эскиз. Построение на листе			
36.	Натюрморт из белых предметов. Выполнение в цвете. Акварель	3	11.01.2024	
37.	Стилизация натюрморта в цвете с натуры. Эскиз.	3	16.01.2024	
38.	Стилизация натюрморта в цвете с натуры. Построение на листе.	3	18.01.2024	
39.	Натюрморт с гипсовым орнаментом. Эскиз	3	23.01.2024	
40.	Натюрморт с гипсовым орнаментом. Построение на листе.	3	25.01.2024	
41.	Натюрморт с гипсовым орнаментом. Выполнение в цвете.	3	30.01.2024	
42.	Натюрморт с гипсовым орнаментом. Проработка деталей.	3	01.02.2024	
Раздел 3. Композиция				
43.	Формальная композиция из геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат. Эскиз	3	06.02.2024	
44.	Формальная композиция из геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат. Эскиз в цвете	3	08.02.2024	
45.	Формальная композиция из геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат. Выполнение работы на большом формате.	3	13.02.2024	
46.	Стилизация природных форм. «Орнамент»	3	15.02.2024	
47.	Стилизация природных форм. «Орнамент»	3	20.02.2024	
48.	Стилизация природных форм. «Орнамент»	3	22.02.2024	
	Занятие в Русском музее. Сюжетная композиция. Советское искусство.			
49.	Пейзаж, как жанр станковой композиции. Этюды	3	27.02.2024	
50.	Пейзаж, как жанр станковой композиции. Выполнение в цвете. Этюды	3	29.02.2024	
51.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей. Построение на листе.	3	05.03.2024	
52.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей. Выполнение в цвете.	3	07.03.2024	
53.	Сюжетная композиция (исторический жанр). Построение на листе.	3	12.03.2024	
54.	Сюжетная композиция (исторический жанр). Выполнение в цвете.	3	14.03.2024	
55.	Сюжетная композиция (исторический жанр). Выполнение в цвете.	3	19.03.2024	

56.	Живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики. Построение на листе.	3	21.03.2024	
57.	Живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики. Выполнение в цвете.	3	26.03.2024	
58.	Иллюстрации к литературным произведениям. Построение на листе.	3	28.03.2024	
59.	Иллюстрации к литературным произведениям. Выполнение в цвете.	3	02.04.2024	
60.	Иллюстрации к литературным произведениям. Выполнение в цвете.	3	04.04.2024	
61.	Архитектурная фантазия. (стилизированный город) Построение на листе.	3	09.04.2024	
62.	Архитектурная фантазия. (стилизированный город) Выполнение в цвете.	3	11.04.2024	
63.	Архитектурная фантазия. (стилизированный город) Выполнение в цвете. Проработка деталей.	3	16.04.2024	
64.	Натюрморт в интерьере. Построение на листе. Эскиз	3	18.04.2024	
65.	Натюрморт в интерьере. Построение на листе.	3	23.04.2024	
66.	Натюрморт в интерьере. Выполнение в цвете.	3	25.04.2024	
67.	Натюрморт в интерьере. Выполнение в цвете. Проработка деталей.	3	30.04.2024	
Раздел 4. Итоговые работы				
68.	Итоговая работа на заданную тему по рисунку. Эскиз.	3	07.05.2024	
69.	Итоговая работа на заданную тему по рисунку. Построение на листе.	3	14.05.2024	
	Выездное занятие в Русский музей. Ландшафтный дизайн. Летний сад.			
70.	Итоговая работа на заданную тему по рисунку. Выполнение в карандаше.	3	16.05.2024	
71.	Итоговая работа на заданную тему по живописи. Эскиз	3	21.05.2024	
72.	Итоговая работа на заданную тему по живописи. Построение на листе.	3	23.05.2024	
73.	Итоговая работа на заданную тему по живописи. Выполнение в цвете.	3	28.05.2024	
74.	Подведение итогов. Выставка работ.	3	30.05.2024	
	<i>Итого</i>	222 часов		

3 год обучения Содержание учебных тем

Раздел 1. Рисунок

Тема.1.1. Тональный рисунок

- Теория. Просмотр летних набросков, зарисовок. Повторение законов перспективы; моделирование объема и силуэта деревьев; Практическая работа. Композиция на тему «Мое летнее впечатление».
- Теория. Продолжать учить рисовать изображение с натуры натюрморт, развивать умение анализировать форму и цвет, развивать художественное мышление, внимание, зрительную память, умение работать с сухой пастелью. Практическая работа. Рисунок с натуры осеннего натюрморта (сухая пастель)
- Теория. Передача пластики фигуры человека, знакомство с новыми материалами и освоение их применения. Практическая работа. Наброски фигуры человека с использованием мягких материалов (уголь, соус, сангина) ил и туши.
- Теория. Передача перспективы и пространства, конструктивное построение деталей рисунка и тональное решение постановки. Практическая работа. Рисунок фигуры человека в интерьере, расположение выше /ниже уровня глаз.
- Теория. Развитие цельности видения постановки, достижение максимальной законченности работы. Выполнение точной передачи пропорций геометрических. Выполнение конструктивного построения геометрических тел, с учетом перспективного сокращения. Выполнение тонового решения натюрморта (передача средствами светотени, объема и формы геометрических тел, их освещения) . Практическая работа. Тематическая постановка из 3-4-х геометрических тел на фоне драпировки со складками.
- Теория. Как компоновать фигуры в листе. Структура изобразительной плоскости. Композиционное равновесие в рисовании. Композиционный центр и второстепенные элементы. Практическая работа. Объемно-пространственную композицию из геометрических тел
- Теория. Последовательная работа над постановкой с целью создания законченного выразительного рисунка. Практическая работа. Тематический натюрморт из 4-5 предметов и драпировки.

Тема 1.2. Рисунок частей головы: нос, губы, ухо, глаза (гипс)

- Теория. Учащиеся будут знать особенности композиционного размещения частей лица в формате; особенности линейно конструктивного построения гипсовых слепков деталей головы; способы работы над тоновым рисунком гипсовых слепков, уметь: использовать основные изобразительные материалы и техники; применять теоретические знания при выполнении рисунка гипсовых частей лица; Практическая работа. Поэтапное выполнение рисунка частей головы: нос, губы, ухо, губы, глаза (гипсовый слепок)

Раздел 2. Живопись.

Тема 2.1. Живопись объемных форм.

- **Теория.** Познакомить детей с процессом создания декораций, костюмов и т. д. , о подготовительной работе, которую должен провести художник (литература, музыка, фантазия, замысел режиссера), чтобы создать гармоничный образ сказки на сцене. Продолжаем знакомиться с композиционным построением. Посещение спектаклей в ТЮЗ им. Брянцева с целью участия в городском конкурсе рисунков «Театр глазами детей».

Практическая работа. Композиция на тему «Мое впечатление от спектакля», художественный материал на выбор.

- Теория. Знакомство с особенностями декоративных композиций. Развитие абстрактного мышления. Практическая работа. Стилизация натюрморта одним цветом.

- Теория. Организация общей цветовой среды, поиски и передача цветовых рефлексов и их различий в зависимости от цвета фона и предметов. Практическая работа. Натюрморт из предметов быта, близких по цвету. Варианты натуральных постановок:

- 1) керамическая ваза, чучело птицы, овощи, две драпировки (в теплой гамме);
- 2) банка, тарелка с яблоками, две драпировки (в холодной гамме)

- Теория. Передача локального белого цвета на свету, в полутени, тени; поиски цветовых рефлексов. Практическая работа. Натюрморт из белых предметов.

Варианты натуральных постановок:

- 1) белая драпировка, белая ваза, гипсовый орнамент.
- 2) белый чайник, две белых чашки, белая драпировка, белые салфетки

- Теория. Передача формы, освещения и тональных отношений предметов натюрморта. Практическая работа. Натюрморт с гипсовой головой. Акварель.

Раздел 3. Композиция

Тема 3.1. Формальная композиция.

- Теория. Познакомить учащихся с творчеством художников – авангардистов 20 века; Закрепить профессиональные знания о построении композиции как системы элементов, в структуре которой каждый элемент взаимосвязан с другим, и которая передаёт особое содержание художественного произведения и его форму; Дать представление об одном из самых выразительных средств композиции – цвете – и его воздействии на человека (по теории В.В. Кандинского). Практическая работа. Формальная композиция из геометрических фигур на плоскости

Тема 3.2. Стилизованная композиция

- Теория. Ознакомить учащихся с основными видами орнамента, его символами и принципами композиционного построения. Дать представление о видах орнамента, его композиции, построении, символике; Умение нарисовать симметричный узор в замкнутой поверхности прямоугольника, в контрастном цвете. Узнать о роли орнамента в жизни людей. Практическое задание. Стилизация природных форм. «Орнамент»

Тема 3.3. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

- Теория. Закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного». Умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа. Практическое задание. Пейзаж городской. Передача в графической технике, неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба. Копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Тема 3.4. Живописная композиция в интерьере.

- Теория. Изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов». Изучение возможностей подчинения цветотонального решения Композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом. Практическое задание. Создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы

цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

- Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику. Закрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения. Практическое задание. 1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении. 2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции. 3. Исполнение мини-серии в материале.

Тема 3.5. Сюжетная композиция.

- Теория. Изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового. Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства. Практическая работа. Живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

- Закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции. Практическое задание. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»). Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

- Теория. Выполнение сюжетной композиции. Создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему. Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение. Практическое задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции. Тема: Архитектурная фантазия

- Теория. Передача глубокого пространства в условиях естественного рассеянного освещения. Объемно-пространственная лепка формы цветом. Практическая работа.

Натюрморт в интерьере

Варианты натуральных постановок:

- 1) тумба, две рамы, гипсовая ваза, карандашница с кистями, 2 драпировки;
- 2) этюдник, за сухими цветами, кисти, две баночки гуаши, драпировка.

Раздел 4. Итоговые работы.

Тема 4.1. Итоговые работы

Итоговая работа по рисунку. Тематическая постановка из 3-4-х бытовых предметов на фоне драпировки со складками. Материалы: бумага $\frac{1}{4}$ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.

Итоговая работа по живописи. Экзаменационный тематический натюрморт с гипсовым слепком головы или фигуры.

Материал: формат 1/3, акварель

