

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Отдел художественного воспитания

СОГЛАСОВАНО
Заведующий отделом
художественного воспитания
А.П. Грибанова
Протокол педагогического совета
№ 18 от «09» 2014 года

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ»
М.Р. Катунова
Приказ № 1
от «19» августа 2014 года

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа **«Изобразительное искусство»**

Срок реализации программы: 10 лет
Возраст обучающихся: 6-18 лет

Авторы-составители:

Мамонтова Ольга Дмитриевна,
заведующий сектором
Матюхина Елена Геннадиевна,
педагог дополнительного образования
Павлова Марина Владимировна,
педагог дополнительного образования
Гросу Виктория,
педагог дополнительного образования
Мещанкина Надия,
педагог дополнительного образования

Рассмотрено Методическим советом
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Протокол № 9 от «29» августа 2014
года

Санкт-Петербург
2014

Пояснительная записка

Настоящая программа является частью комплексной общеобразовательной программы ИЗО-студии: «Развитие творческих способностей у детей средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства».

Программа направлена на раскрытие творческого потенциала и творческих способностей детей средствами изобразительного искусства и декоративно-прикладных видов деятельности с использованием различных художественных и природных материалов.

Направленность — художественно-эстетическая.

Актуальность и педагогическая целесообразность

Данный курс обучения изобразительному искусству и основам декоративно-прикладных видов творчества является главной и основной частью большой комплексной программы ИЗО-студии и охватывает наибольшее количество учащихся.

Программа адресована детям, имеющим большой интерес к изобразительному искусству, желание систематически заниматься в ИЗО-студии и проявляющим способности в изобразительной деятельности, что выявляется при собеседовании и просмотре самостоятельных домашних рисунков ребенка.

Этот курс обучения — самый продолжительный по времени, и осваивая его поэтапно, ребенок имеет возможность раскрыть свой творческий потенциал, реализовать природные способности, приобрести навыки и умения в практической изобразительной деятельности и продолжить свое образование в средних и высших художественных учебных заведениях.

***Цель*-раскрытие и развитие творческих способностей детей средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.**

Задачи:

Обучающие:

- обучение навыкам работы с различными художественными материалами и правилам обращения со специальными инструментами;
- создание условий для развития наблюдательности, особенно при работе сатурой и на пленэр;
- создание условий для раскрытия фантазии ребенка – поощрение импровизаций, использование сказочных, мифологических и фантастических сюжетов в заданиях, предполагающих работу воображения;
- создание условий для развития наблюдательности и накапливания зрительной информации;
- ознакомление с некоторыми вопросами по истории и теории искусства, с творчеством известных художников;
- обучение «изобразительному языку» (освоение понятий – линия и форма, цветовые пятна и цветовые отношения, свето-тень и объем, композиционные построения и т.д.);
- помочь в профессиональной ориентации учащихся и выборе пути дальнейшего художественного образования.

Развивающие:

- развитие образного и ассоциативного восприятия окружающего мира и формирование образного мышления;
- развитие навыков творческого общения со сверстниками и взрослыми (опыт совместного обсуждения работ);
- оказание профессиональной помощи каждому ребенку в самовыражении с учетом его индивидуального развития и психологических особенностей;
- поощрение познавательной активности ребенка;

- оказание психологической поддержки (особенно неуверенным в себе, необщительным детям);
- развитие моторики и речи;
- развитие цветового и композиционного видения;
- расширение кругозора, увеличение сферы интересов ребенка;
- увеличение словарного запаса, развитие речи ребенка путем поощрения свободных самостоятельных высказываний в ходе выполнения задания.

Воспитательные:

- создание комфортной психологической обстановки, в которой ребенок будет общаться со сверстниками, а также иметь возможность неформального дружеского общения с педагогом;
- коррекция поведения в условиях группового занятия или работы в соавторстве;
- выявление и развитие положительных индивидуальных личностных качеств;
- воспитание навыков восприятия подлинных произведений искусства;
- воспитание культурного и внимательного зрителя, способного в дальнейшем воспринимать и анализировать произведения искусства;
- приобщение к коллективным формам деятельности, развитие навыков коллективного творчества;
- создание условий для творческого общения между детьми;
- снятие страхов, неврозов и стрессовых состояний приемами Арт-терапии.

Комплектование. Набор детей осуществляется на конкурсной основе. С детьми проводится собеседование и проводится конкурс домашних рисунков для выявления способностей в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Возрастная ориентация программы

Программа адресована детям с 6 до 18 лет. Продолжительность образовательного процесса – 10 лет. Весь курс обучения разделен на 3 ступени:

I ступень – 1-2-3 год обучения.

В ребенке поощряется независимость, изобретательность, экспериментирование с разными материалами.

II ступень – 4-5-6 год обучения.

Развивается процесс аналитического мышления, появляется стремление к изучению и освоению грамотности в изображении. Ставятся проблемы передачи на плоскости трехмерного пространства.

III ступень – 7-8-9-10 год обучения.

У детей активизируется оценочное и критическое отношение к эстетической стороне явлений, развивается самосознание и свое художественно-образное мышление. Формируется способность понимать искусство как путь для проникновения в тайны природы и бытия, чтобы из конкретно увиденного могла появиться идея будущей работы. Развивается способность философски осмысливать предложенные задания с позиции людей, размышляющих о мироустройстве, знающих о связях человека, природы, искусства и, кроме того, обладающих навыками изобразительной деятельности.

Формы и темп занятий. Основной формой учебной и воспитательной работы является групповое занятие.

Ожидаемые результаты реализации программы:

1 ступень

- открытие ребёнком своих собственных способностей творить;
- коммуникабельность – умение заниматься в коллективе;
- развитие моторики, речи, накопление зрительных и ассоциативных образов
- навыки самообслуживания;
- накопление информации о различных материалах для творчества;
- приобретение простейших навыков работы с материалами (гуашь, цветной карандаш, ножницы, клей, глина)

2 ступень

- образное восприятие мира;
- формирование художественного вкуса
- расширение кругозора;
- приобретение понятий о видах и жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства (живопись, графика, скульптура, художественный текстиль; натюрморт, портрет, пейзаж и т.д.)
- получение знаний о народных традициях, обычаях и праздниках;
- освоение таких понятий, как цвет и цветовое пятно, линия и пятно, форма, фактура, ритм и динамика в композиции, объём и пространство, колорит;
- приобретение навыков работы с различными материалами (гуашь, акварель, тушь, глина, глазурь, нитки, иголки, ткани, мех).

3 ступень

- гуманитарное развитие
- отношение к искусству как к методу познавательной деятельности
- овладение приёмами и навыками работы в различных областях изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
- умение правильно определить цель, способ и порядок движения к ней;
- способность оценить результаты своего труда;
- воля, трудолюбие, умение учиться;
- профессиональная ориентация;
- формирование творческой личности в любой сфере деятельности;
- знание технологий работ с различными материалами.

Формы определения результативности:

- регулярные просмотры детских работ, коллективные обсуждения в группе и на педагогических советах студии;
- отбор работ на выставки и конкурсы детского творчества различных уровней;
- продолжение обучения выпускников в профессиональных художественных учебных заведениях.

Формы контроля. Начальный, текущий, промежуточный, итоговый.

Формы подведения итогов:

- проведение блиц-выставок и открытых просмотров детских работ с участием авторов дает возможность ознакомиться с результатами и проследить динамику развития ребенка, а также дать индивидуальные профессиональные советы и пожелания учащимся в дальнейшей деятельности;
- представление работ к участию в выставках и конкурсах детского творчества, экспонирование работ в рамках проведения праздников, фестивалей и др. мероприятий, дает возможность учащимся повысить творческую самооценку и продолжать художественное образование;
- лучшие работы (при согласовании автора) остаются в выставочном фонде ИЗО-студии.

Учебно-тематический план

В учебно-тематическом плане дан перечень приемов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, изучаемый в данном курсе, в содержании раскрыты конкретные темы, на которых происходит изучение перечисленных приемов.

I ступень обучения

1 год обучения

ТЕМА	Теория	Практика	Всего
1. Комплектование группы. Вводное занятие. Техника безопасности	1	2	3
2. Понятие о геометрических формах	6	16	22
3. Понятие об основных цветах, колорите, о смешении красок	6	24	30
4. Введение в объёмную пластику (оригами, глина)	4	14	18
5. Развитие композиционного мышления	6	24	30
6. Связь цвета и формы (фрукты и овощи)	8	12	20
7. Понятие о жанрах в искусстве (натюрморт)	8	14	22
8. Понятие о средствах изображения (линия, пятно и т. д.)	4	18	22
9. Форма и образ	4	12	16
10. Различные приёмы работы кистью (посырому, с фактурами и т. д.)	3	6	9
11. Итоговое занятие			
Всего	56	160	216

2 года обучения

Тема	Теория	Практика	Всего
1. Вводное занятие. Техника безопасности	1	2	3
2. Колорит (тёплое-холодное, многообразие оттенков)	2	18	20
3. Композиционные приёмы	8	16	24
4. Орнаментальная композиция	6	14	20
5. Понятие стилизации	8	14	22
6. Знакомство с народным творчеством	8	12	20
7. Понятие об архитектурных формах	6	18	24
8. Декоративная композиция	6	18	24
9. Объёмно-пространственная композиция	3	24	27
10. Понятие «Портрет»	8	18	26
11. Итоговое занятие	2	4	6
Всего	58	158	216

3 год обучения

Тема	Теория	Практика	Всего
1. Вводное занятие. Техника безопасности	2	2	4
2. Колорит, колористическое решение картины	6	16	22
3. Понятия «контраст» и «нюанс»	4	18	22
4. Построение композиции, композиционное решение формата	6	20	26
5. Симметрия, ассиметрия в композиции	4	18	22
6. Орнамент – как пример абстрактной композиции	4	16	20
7. Изучение традиционных народных орнаментов (костюм, предметы быта)	8	14	22
8. Стилизация – упрощение формы	6	12	18
9. Архитектурные элементы	6	10	16
10. Декоративная композиция (коллаж)	4	16	20
11. Объёмно-пространственная композиция (различные материалы)	4	14	18
12. Итоговое занятие		6	6
Всего	54	162	216

II ступень обучения

4-ый год обучения

Тема	Теория	Практика	Всего
1. Вводное занятие. Техника безопасности	2	2	4
2. Композиционные средства, их роль в передаче художественного образа	6	20	26
3. Композиция из геометрических элементов	4	12	16
4. Архитектура, основы стилей архитектуры.	6	20	26
5. Объёмная пластика	4	12	16
6. Жанры в изобразительном искусстве (натюрморт, портрет, пейзаж)	6	18	24
7. Изучение народных традиций в декоративно-прикладном творчестве	8	16	24
8. Декоративность в живописи и графике	6	18	24
9. Рельефная композиция	4	16	20
10. Понятие «пропорции»	4	8	12
11. Работа с натуры	2	6	8
12. Автопортрет	2	8	10
13. Итоговое занятие		6	6
Всего	54	162	216

5 год обучения

Тема	Теория	Практика	Всего
1. Вводное занятие. Техника безопасности	1	2	3
2. Аналитическое рисование природных форм	3	12	15
3. Декоративная роспись (авторская идея)	6	12	18
4. Рельефная композиция (бумажная пластика)	4	14	18
5. Портрет-аллегория	6	22	28
6. Отражения и падающие тени	6	18	24
7. Силуэты. Силуэтная композиция	4	16	20
8. Стилизация (элементы в орнаментах и пиктограммы)	6	12	18
9. Пространственные связи предметов в натюрморте – работа с натуры	8	22	30
10. Жанр плаката	2	10	12
11. Объемная пластика (лепка из глины)	2	4	6
12. Итоговое занятие			
Всего	54	162	216

6 год обучения

Тема	Теория	Практика	Всего
1. Вводное занятие. Техника безопасности	1	2	3
2. Архитектоника	3	15	18
3. Пленэрные занятия	4	11	15
4. Шрифты, шрифтовые композиции	3	15	18
5. Геометрические тела – конструктивный анализ	6	18	24
6. Тональные отношения (натюрморт – работа с натуры)	6	15	21
7. Законы перспективы (пейзаж, интерьер)	3	12	15
8. Свободная копия (с репродукции)	5	13	18
9. Печатная гравюра (линогравюра)	6	21	27
10. Портретные композиции			
11. Стили и стилевое единство (архитектура, интерьер, мебель, костюм, шрифт)	8	22	30
12. Итоговое занятие	3	3	6
Всего	54	162	216

III ступень обучения

7 год обучения

Тема	Теория	Практика	Всего
1. Вводное занятие. Техника безопасности	1		1
2. Эмоциональное состояние в пейзаже	1	22	23
3. Архитектура в пейзаже	4	20	24
4. Тематическая композиция	4	32	36
5. Многофигурная композиция	2	16	18
6. Декоративная композиция	2	7	9
7. Шрифт в графической композиции	1	5	6
8. Натюрморты – учебные постановки	6	21	27
9. Портрет, портретные композиции	4	32	36
10. Народные традиции в искусстве	3	9	12
11. Роспись по ткани	1	5	6
12. Лепка	1	5	6
13. Пленэр	1	8	9
14. Просмотры, обсуждения		3	3
Всего	31	185	216

8 год обучения

Тема	Теория	Практика	Всего
1. Вводное занятие. Техника безопасности	1		1
2. Аналитическое рисование – природные формы	1	4	5
3. Пейзаж – многогранность пространства, воздушная перспектива	3	12	15
4. Натюрморт – натурные постановки	3	21	24
5. Тематические композиции	3	33	36
6. Интерьер	4	32	36
7. Основы учебного рисунка – работа с натуры	3	15	18
8. Портрет, портретные композиции	3	33	36
9. Стили в искусстве	2	13	15
10. Плакат – коллективная работа	1	5	6
11. Декоративное рисование	1	5	6
12. Лепка	1	5	6
13. Пленэр	2	7	9
14. Просмотры, обсуждения		3	3
Всего	28	188	216

9 год обучения

Тема	Теория	Практика	Всего
1. Вводное занятие. Техника безопасности	1		1
2. Аналитическое рисование	1	4	5
3. Основы учебного рисунка – работа с натуры	4	17	21
4. Архитектура в пейзаже	3	17	20
5. Тематические композиции	4	32	36
6. Декоративная роспись	1	5	6
7. Групповой портрет	3	21	24
8. Плакат	1	5	6
9. Автопортрет	3	18	21
10. Портретная композиция	3	15	18
11. Натюрморт	4	32	36
12. Лепка – объемная форма из рельефного пластика	2	7	9
13. Пленэр	2	7	9
14. Просмотр, обсуждения		4	4
Всего	32	184	216

10 год обучения

Тема	Теория	Практика	Всего
1. Вводное занятие. Техника безопасности	1		1
2. Метафора в искусстве	1	5	6
3. Пиктограмма, логотип	1	2	3
4. Основы учебного рисунка – гипсовые геометрические тела	3	32	35
5. Свободная копия	1	8	9
6. Натюрморт	4	29	33
7. Портрет исторического деятеля - стилевое единство (в интерьере)	3	30	33
8. Фигура человека	1	5	6
9. Основы конструктивного рисунка – учебные гипсы – детали лица	3	15	18
10. Декоративная композиция – мозаика	1	5	6
11. Лепка, роспись эмалями	2	7	9
12. Тематические композиции	5	28	33
13. Заключительная работа – многоплановая композиция «Санкт-Петербург»	3	15	18
14. Просмотры, обсуждения		6	6
Всего	29	187	216

Содержание программы

I ступень обучения

I год обучения

1. Комплектование группы. Вводное занятие. Техника безопасности.

2. Понятие о геометрических формах

Теория: «Букет»: цветной карандаш. В геометрической форме (круг, вписанный в квадрат) закомпоновать букет и свое имя. Тест: композиционное мышление, понятие о геометрических формах, умение писать, знакомство.

«Вазы». Формообразование на основе трех заданных геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник): карандаш, тушь, перо. На примере находящихся в классе ваз и кувшинов, а так же используя иллюстративный материал, показать многообразие форм и характеров ваз, использование цвета и орнамента. Самим пофантазировать и придумать вазы. Развитие абстрактного мышления. Умение работать пером и тушью.

Практика. Применение полученных навыков

3. Понятие об основных цветах, колорите, о смешении красок:

Теория:

Кляксы: акварель, гуашь. Тест на образное восприятие.

Бабочки методом складывания бумаги с нанесенными пятнами краски: гуашь. Развитие образного восприятия. Понятие формообразования. Эффект смешивания красок.

«Цветик - семицветик»: акварель, гуашь. Рассказ о том, откуда берутся краски. Возможность самим детям попробовать смешивать краски. Понятие об основных цветах, многообразия цветовых оттенков.

«Времена года». Цветофактурное задание без изображения предметов: акварель, гуашь. Времена года идущие друг за другом и сменяющие друг друга. Понятие колорита, цвета, несущего образное и психологическое значение. Возможность передать только цветом и фактурой состояние (в данном случае – состояние природы).

«Бабочки в сказочном саду» рассказать сказку: акварель, гуашь. Развитие композиционного мышления, фантазии. Акцент на богатство колорита. Понятие «теплое — холодное».

Практика. Применение полученных навыков

4. Введение в объемную пластику (оригами, глина)

Теория.

«Ваза». Различные способы лепки вазы: из колбасок и куска: глина. Рассказ о том, что такое глина и откуда она берется. Техника работы с глиной. Возникновение трехмерной формы.

«Цветы» техника оригами (простейшие элементы): бумага. Переход от плоскости к пространству: чудо возникновения объемной формы из плоского листа. Тренировка рук, координации. Умение аккуратно и точно повторять движения.

«Бабочка» рельеф: глина. Понятие рельефа, круглой скульптуры, глубины и плоскости.

«Рыбка-вазочка» из двух пластов-рельефов, глина. Образование формы. Объемная форма, возникающая из пласти.

Практика. Применение полученных навыков.

5. Развитие композиционного мышления

Теория: «Сказочная птица». Возможна конкретизация темы: «Жар-птица», «Птица ночи»...: акварель, гуашь. Развитие композиционного мышления, фантазии. Акцент на образ и цвет.

«Зимний букет»: акварель, гуашь. Сказка «Снежная королева», представить царство льда и снега и нарисовать волшебный букет. Передать образ холода, сделать красками не обычный букет, а «зимний букет», чтобы от работы «шел холод».

«Зимнее дерево». Сказка о нем: акварель, гуашь. Развитие композиционного мышления, образного восприятия, наблюдательности.

«Птицы»: акварель, гуашь. Прогулка, просмотр книг. Наблюдение за живыми птицами. Прослушивание пластинок с записями голосов птиц. Развитие композиционного мышления. Передача настроения, состояния. Внимание, наблюдательность. Многообразие цвета, форм, фактур в природе. Ощущение воздуха между птицами, движение воздуха. Рисование на свободную тему с выбором формата и техники. Акварель, гуашь, пастель, цв. карандаши. Посмотреть, чему научились дети.

«Сказка». Акварель, гуашь, пастель, цв. карандаши. Коллективная работа. Рисование сказочных героев, замков и т.п. с последующим наклеиванием на один общий тонированный лист. Фантазия. Композиционное мышление (возможность поиска композиционного решения). Умение работать ножницами kleem. Внимание, аккуратность. Умение работать вместе.

Практика. Применение полученных навыков

6. Связь цвета и формы (фрукты и овощи)

Теория: «Фрукты», природа, любимые фрукты. Форма, цвет, запах, вкус, фактура: глина. Природоведение. Фрукты-овощи – где, как растут, живут. Многообразие форм. Связь живого, образное восприятие. Лепка «наполненной формы».

«Фрукты». Цвет в природе. Связь цвета, вкуса, запаха. Цвет и настроение. Роспись эмалями. Образное восприятие цвета. Связь цвета и формы.

«Бабочки» роспись глазурями: глазурь. Рассказ о том, что такое краски для керамики, из чего они делаются. Цвет и форма. Техника работы с глазурями. Внимательность.

Практика. Применение полученных навыков

7. Понятие о жанрах в искусстве (натюрморт)

Теория: «Натюрморт с фруктами». Используются вылепленные детьми фрукты. Натюрморт с натуры. Понятие натюрморт. Карандаш, акварель, гуашь. Информация о различных жанрах. Цельное мировосприятие. Развитие композиционного мышления.

Практика. Применение полученных навыков

8. Понятие о средствах изображения (линия, пятно и т.д.)

Теория: «Бабочки». Бабочки с характером, с настроением: тушь, перо. Образное восприятие. Используя иллюстрированный материал, показать многообразие форм. Развитие фантазии.

«Ветки деревьев в кувшине» работа с натуры: тушь, перо. Развитие наблюдательности и внимания к природным формам. Понятия: линия и пятно, толстое и тонкое, ритм. Работа над графическими материалами, фактурой.

Практика. Применение полученных навыков

9. Форма и образ

Теория: «Аквариум»: цветные карандаши, фломастеры. Наблюдение и зарисовки с натуры рыб и водорослей. Развитие наблюдательности. Познавательность. Внимание. Использование иллюстративного материала.

«Рыбы»: карандаш. Эскизы и лекала для «рыб-ваз». Развитие образного мышления, фантазии. Понятие общей формы. Работа над фактурой.

Практика. Применение полученных навыков

10. Различные приемы работы кистью (по сырому, с фактурами и т.д.)

Теория: «Снег», «Метель», «Мороз и солнце» цветофактурное задание: гуашь. Цвет в природе. Форма в природе. Белый цвет, свет. Развитие наблюдательности. Многообразие оттенков и состояний в природе. Дать возможность ощутить краски руками, поработать пальцами.

«Весна»: акварель. Прогулка по улице. Наблюдение, слушание звуков улицы. Развитие композиционного мышления. Передать состояние, настроение. Техника работы по мокрой бумаге.

Практика. Применение полученных навыков

11. Итоговое занятие.

II год обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности.

2. Колорит (теплое, холодное, многообразие оттенков)

Теория: «Осенний букет»: акварель, гуашь. Развитие композиционного мышления. Внимание на колорит. Передать состояние.

«Радуга»: гуашь. Основные и дополнительные цвета. Многообразие оттенков. Общее развитие. Задача познавательная и технологическая.

«Небо»: акварель, гуашь. Цветофактурное задание. Развитие наблюдательности. Расковать детей. Передать богатство состояний природы.

«Вода»: гуашь, акварель. Цветофактурное задание (штиль, водоворот, штурм, течение, водопад, фонтан и т.п.). Возможность передать движение, богатство цвета, глубину. Работа над фактурой, оттенками. Развитие абстрактного мышления.

Практика. Применение полученных навыков

3. Композиционные приемы

Теория: «Листья»: акварель, гуашь. Прогулка по парку. Собирание букетов и листьев. Наблюдение и изучение. Рисование с натуры. Развитие наблюдательности, внимание на богатство осеннего колорита. Акцент на форму, пропорции, цвет, фактуру.

«Листопад»: гуашь. Монотипия с использованием неба, сделанного на предыдущем занятии и клише из настоящих листьев. Развитие композиционного мышления (возможность свободно компоновать). Ощущение движения. Знакомство с техникой монотипии.

Практика. Применение полученных навыков

4. Орнаментальная композиция

Теория: «Ваза с цветами»: цветная бумага. Декоративная композиция. Орнамент, ритм. Знакомство с понятием «орнамент». Соотношение форм и цветовых пятен. Умение работать ножницами (вырезание без использования карандашного рисунка). Пространственное решение.

«Орнамент»: гуашь, матрицы из картофелин и др. материала. Эстамп. Тема свободная. Раскрепощение. Фантазия. Композиционное мышление. Декоративная, насыщенная композиция.

«Подводный мир»: Гуашь, акварель. Используется результат цветофактурного задания «Вода». Развитие фантазии. Образное и композиционное мышление. Передача состояния. Серия «Ваза-портрет» (семья, друзья): тушь. Работа над образом, формой, характером.

Практика. Применение полученных навыков

5. Понятие стилизации

Теория: «Ваза», «Бабочка» и т.д.: свободные материалы. Рисование двумя руками. Понятие симметрии, асимметрии в природе. Наблюдательность, память.

«Животные»: тушь, перо, кисть. Какие бывают, где живут, что едят, какой характер. Зоопарк. Сказки. Любимые животные. Разговор о природе, единстве мира. Вызвать интерес, активную память. Наблюдательность.

«Морские растения и животные»: фломастеры. Работа с натуры. Использование иллюстративного материала. Развитие наблюдательности. Внимание к общей форме и деталям.

Практика. Применение полученных навыков

6. Знакомство с народным творчеством

Теория: Народные гулянья, карнавалы, святки. Цветные карандаши. Посещение музеев. Просмотр литературы, эскизы масок. Знакомство с народными традициями, костюмами, праздниками. Орнаменты. Образ.

«Букет»: гуашь, темпера, лак. Роспись деревянной досочки. Декоративная композиция. Разговор о народных промыслах, орнаменте. Экскурсии, использование иллюстрированного материала.

Практика. Применение полученных навыков

7. Понятие об архитектурных формах

Теория: «Город». Информация об архитектуре. Образно восприятие архитектуры. Работа с тушью, эксперименты с тушью (раздувание и растекание по бумаге). Архитектура, стили, ансамбливость. Информация об архитектуре. Образно восприятие архитектуры. Работа с тушью, эксперименты с тушью (раздувание и растекание по бумаге).

Практика. Применение полученных навыков

8. Декоративная композиция

Теория: «Царство облаков»: гуашь. Развитие фантазии. Понятие тонкости колорита. Фактура.

«Птичий домик». Эстамп (матрицы из картона): картон, клей, гуашь, воск, мелки, фломастеры. Развитие фантазии, композиционного мышления. Использование различных технологий.

Миниатюра «Цветы» (брошка): оргалит, гуашь, темпера, лак. Декоративность. Мелкая работа на маленьком формате.

Декоративная композиция. Тема свободная. Коллаж из различных материалов. Передать настроение, состояние формой, цветом, фактурой. Знакомство с техникой коллажа.

«Букет»: тушь, перо. Композиция в двойном формате (круг, квадрат). Композиционное мышление. Работа над линией, фактурой.

Композиции на состояние: «Жаркий день», «Под дождем», «Наводнение», «Лунная ночь» и т.п. Гуашь, акварель. Образное мышление. Передача, всеми возможными средствами, композиции (движение, цвет, фактура), состояния.

Практика. Применение полученных навыков

9. Объемно-пространственная композиция

Теория: «Животные»: цветная бумага. Техника оригами. Внимание на конструкцию, стилизацию. Образ. Умение работать с бумагой. Координация, точность повторения движений.

«Аквариум»: цветная бумага, нитки, клей. Пространственная композиция. Техника оригами. Коллективная работа. Пространственное мышление. Фантазия. Внимание. Наблюдательность. Аккуратность. Координация.

Сервиз «Семья»: тушь, глина. Работа над объемной формой: от общего к частному. Образ. Трехмерные фигуры из бумаги. Цветная бумага, гуашь, клей. Работа над конструкцией, выразительностью. Развитие пространственного мышления.

Цветофактурное задание «Свет» (радуги, Луны, Солнца, звезд). Гуашь, акварель. Возможность передать цветом свет, движение. Свет теплый, холодный. Оттенки, колорит. Абстрактное мышление.

Придумать сказку с использованием предыдущего задания. Рассказать. Нарисовать (дорисовать). Гуашь, акварель. Развитие фантазии, композиционного мышления.

Практика. Применение полученных навыков

10. Понятие «Портрет»

Теория: «Портрет осени», «Зимы», «Весны», «Лета» (на выбор): воск, пастель, тушь. Техника процарапывания полностью и частично покрытого воском листа. Развитие образного восприятия цвета, фантазии. Композиционное мышление. Знакомство с техникой процарапывания. Внимание к деталям.

«Человек»: карандаш, гуашь, акварель. Работа над автопортретом. Рисование в зеркало. Посмотреть вокруг себя. Все разные, многообразие типов, индивидуальность и взаимосвязь людей. Образ, настроение, наблюдательность.

«Фотография на память»: гуашь, акварель, фломастеры, цветные карандаши. Коллективная работа. Внимание друг к другу. Отношение, характер.

Практика. Применение полученных навыков

11. Итоговое занятие.

Беседа с родителями, обсуждение выполненных за год работ, задание на лето.

III год обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности.

2. Колорит, колористическое решение картины

Теория: «Вода и небо»: акварель, гуашь. Цветофактурное задание. Беседа с детьми о летних впечатлениях, создание комфортной психологической атмосфере в группе. Показать различие в цвете воды и воздуха, «многоцветье» и тяжесть воды (моря) и легкость облаков. Дополнить работу любыми изобразительными элементами.

«Палитра осени»: акварель, гуашь. Затонировать большие квадратные листы цветами осени, используя флейцы, губки, валики. Доработать композицию кистью в соответствии со своим настроением, фантазией, памятью.

«Карусель»: акварель, белила, пастель. Нарисовать веселую карусель, передать цветом чувство радости и веселья, придумать интересные детали (ленты, гирлянды, цветы, шары и т.д.).

Практика. Применение полученных навыков

3. Понятие «контраст» и «нюанс»

Теория: «Дождливый день»: акварель, гуашь. Передать цветом настроение, состояние природы. Выполнить две работы – «Веселый грибной дождик», «Летняя гроза». Развитие эмоционального восприятия цвета.

«Зимняя ваза на зимнем окне»: акварель, гуашь. Образ зимы в предметах – ваза с росписью на тему зимы, букет с сухими ветвями и цветами, зимний пейзаж за окном.

«Встреча Зимы с Весной» - аллегория: акварель, гуашь, пастель, цветной карандаш. Тема борьбы противоположностей в образах, пластике и цвете. Цветовые контрасты. Зима и весна могут быть изображены в образах птиц или людей.

Практика. Применение полученных навыков

4. Построение композиции, композиционное решение формата

Теория: «Моя буква»: акварель, цветные карандаши, фломастеры, гелевые ручки. Первая буква своего имени. Некоторые сведения о шрифтах и оформлении книг. Буквица – декоративное решение. Придумать свою букву, выполнить графическую композицию, дополнив изобразительными элементами.

«Дерево на ветру»: тушь, перо, кисть. Представить и изобразить дерево, согнувшееся под порывом сильного ветра. Передать характер и пластику дерева, свое отношение. Развитие памяти, наблюдательности; развитие навыков работы пером, тушью.

«Грифон»: акварель, гуашь, пастель. Рассказ о фантастических и мифологических животных. Грифоны в Петербурге. Изобразить грифона по воображению, либо фигуру грифона на Банковском мостике.

«Кот у аквариума»: тушь, перо, гелевая ручка. Представить и изобразить сложенную композицию, используя всевозможные графические средства.

«Человек и животное»: акварель, гуашь, пастель. Тема общения и доброго отношения человека и животного. Сюжеты могут быть различные: «У ветеринара», «Пограничник с собакой», «Оленевод», «Катание на пони», «Клоун Куклачев и его кошки» и др.

«Новогодний праздник в доме»: акварель, гуашь, пастель. Изобразить интерьер комнаты с новогодней елкой, гирляндами, свечами, подарками и т.д. в композицию могут быть включены фигуры морей. Попытаться цветом выразить ощущение праздника.

«Ледяной дворец»: акварель, гуашь. Представить и изобразить Дворец Снежной Королевы или ледяной дом, построенный в Петербурге по прихоти императрицы Анны Иоановны. Фантазия на тему архитектуры.

«Санкт-Петербург, жизнь весеннего города, народные гулянья, праздник города» - главная тема мая. Отдых горожан в парках города, игры детей на детских площадках, аттракционы.

Практика. Применение полученных навыков

5. Симметрия, ассимметрия в композиции

Теория: «Природа рисует зиму»: акварель, гуашь. Изобразить «узоры» на зимнем морозном стекле. Орнаментальная композиция из фантастических цветов и веток. Работа выполняется на голубых и синих листах. Используются краски синей гаммы и белила. Натюрморт из любимых предметов: акварель, гуашь, пастель. Вспомнить и нарисовать несколько предметов домашнего обихода (вазы, кувшины, чашки, чайники), которые автор любит и считает красивыми. Развитие зрительной памяти, композиционного мышления, чувства цвета.

Практика. Применение полученных навыков

6. Орнамент — как пример абстрактной композиции

Теория: «Рождественский праздник» - декоративная работа-подарок. Цветная бумага, фольга, ножницы, клей, цветной карандаш. Подобрать по цвету картон, бумагу. нарисовать и вырезать фигурку ангела, наклеить на цветной картон, дополнить композицию различными деталями из цветной бумаги и фольги. Работа должна быть красиво окантована и оформлена как подарок.

Медальон – сувенир для мамы: глина, обжиг. Мелкая пластика – декоративный рельеф, композиция в круге.

Роспись пасхального яйца: акварель, гуашь, лак. Беседа – праздник Пасхи, символика в традиционной росписи, особенности росписи объемной формы, приемы и способы в различных видах росписи.

Практика. Применение полученных навыков

7. Изучение традиционных народных орнаментов (костюм, предметы быта)

Теория: Изучение костюма, предметов быта

Практика. Применение полученных навыков

8. Стилизация — упрощение формы

Теория: «Птица Осень» - аллегория: акварель, гуашь. Создание композиции-фантазии, где образ птицы был бы осмыслен и выражен как образ Осени с соответствующим подбором цветовой гаммы.

«Душа весеннего дерева»: акварель, белила, тушь, перо. Настрой на образное восприятие. Возраст, характер, настроение деревьев. Фантазия, образ весны, превращения.

«Жизнь предметов» - посуда на столе: цветные карандаши, фломастеры, гелевые ручки. Чтение сказки Г.Х.Андерсена «Чайник» - образы предметов, общение предметов между собой. Развитие образного мышления, внимания к окружающим предметам, развитие фантазии.

Практика. Применение полученных навыков

9. Архитектурные элементы

Теория: «Жилище сказочного героя»: цветные графические материалы. Изображение интерьера с фигурой. Любой сказочный или мифологический персонаж изображается в «своем» пространстве, окруженный «своими» предметами. Развитие памяти, фантазии, пространственного мышления.

«Салют»: гуашь по черному или темно-синему листу. Беседа о празднике Победы, праздничном салюте на Неве. Нарисовать салют над Невой, используя цветовые контрасты, постараться наполнить композицию подробностями – архитектура, военные корабли, люди и т.д.

«Фиеста воздушных шаров»: акварель, гуашь. День рождения Санкт-Петербурга, праздник города, полеты аэродинамических шаров над городом. Использовать знания об аэродинамических шарах, путешествия на шарах, постараться выполнить работу ярко, включить в композицию изображение Петербургских зданий, мостов, фонарей и т.д.

Практика. Применение полученных навыков

10. Декоративная композиция (коллаж)

Теория: «Жизнь в траве»: смешанная техника (акварель, гуашь, пастель, маркеры и т.д.). Травы, листья, цветы, насекомые, сказочные эльфы. Вспомнить, какие растения видели

летом, как они растут, их цвет и пластику, какие насекомые живут в зарослях травы. Развитие зрительной памяти, фантазии, навыков работы с разными материалами. «Осень в городе»: смешанная техника, коллаж. Коллективная работа с элементами аппликации. Создание цветовой среды на большом листе. Рисование и вырезание отдельных элементов композиции (дома, моды, машины, деревья, фонари и т.д.). коллективное создание композиции и наклеивание элементов, доработка маркерами, пастелями.

«Зимняя сказка»: - декоративная композиция. Техника исполнения – на выбор автора. Иллюстрированная работа или фантазия. Дети создают интересную композицию-сказку, найти определенный цветовой настрой, наполнить работу подробностями, деталями и выразить эмоциональное переживание сказочного сюжета.

«Человек и его профессия» - портрет с атрибутами. Изображение человека с антуражем и предметами (атрибутами), относящимися к его занятию.

Практика. Применение полученных навыков

11. Объемно-пространственная композиция (различные материалы)

Теория: «Портрет моего друга»: техника исполнения на выбор автора. Беседа о жанре портрета, просмотр репродукций, композиционные варианты в портретах. Сведения о пропорциях и мимике лица.

Практика. Применение полученных навыков

12. Итоговое занятие. Обсуждение с детьми выполненных за год работ, беседа с родителями, задание на лето.

II ступень обучения

IV год обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Просмотр летних работ, впечатления детей о летнем отдыхе, создание благоприятной творческой атмосферы в группе.

2. Композиционные средства, их роль в передаче художественного образа

Теория: «Жизнь под водой»: акварель, гуашь. Исполнение живописной композиции «Подводный мир» или «Подводное царство» (эта работа может быть иллюстрацией сюжета былины «Садко»). Передать красоту мира воды.

«Златокрылая птица «Заря»: акварель, гуашь, пастель. Живописная фантазия. Беседа о колорите в живописи. Эмоциональная связь цвета и образа. Выполнить живописную работу, выдержав заданную цветовую тональность

«Наш Дворец зимой»: акварель, гуашь. Пейзажная композиция с фасадом Аничкова Дворца. Внимание детей обращается на архитектурные детали Аничкова Дворца и ансамблевые настройки, а также фонари, деревья и фигуры людей.

«Семейный ужин»: акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши. Сюжетная композиция с фигурами людей, сидящими за столом в домашнем интерьере. Можно изобразить свою семью.

«Царевна-лебедь»: акварель, гуашь. Тема «превращения», образ птицы-человека. Сказочные люди-птицы в полотнах Ю.Васнецова, «Царевна-лебедь» М.Врубеля. Изобразить Царевну-лебедь из сказки А.С.Пушкина так, как ее представляешь.

«Мой Пушкин»: техника исполнения – на выбор автора. Портрет любимого поэта. Композиция включает в себя какой-либо эпизод из жизни Пушкина (например, «В лицее», «Пушкин с женой на балу», «Пушкин в Болдино», «Дуэль» и др.).

Практика. Применение полученных навыков

3. Композиция из геометрических элементов

Теория: «Портрет дерева»: тушь, перо, гелевая ручка. Рисунок-фантазия. Вспомнить сюжеты превращений людей в деревья (сказка «Два клена», миф о Дафне и Апполоне). Похожи ли деревья на людей? Как изобразить это превращение? Развитие образного мышления, творческой фантазии.

«Комната-мечта»: акварель, гуашь, пастель, цветной карандаш. Фантазия на тему «Интерьер». Различные способы передачи перспективы внутреннего пространства, развитие фантазии в области оформления жилища.

«Звуки музыки»: акварель, гуашь, темпера, акрил. Цветофактурное задание. Занятие может проводиться как интегрированное с участием педагога-музыканта. Дети слушают отрывки музыкальных произведений и пытаются выразить эмоциональное звучание музыки через цвет, цветосочетание. Развитие чувства цвета, способности услышать красоту музыки и почувствовать связи музыки и цвета.

«Строительство нового дома»: тушь, перо, гелевая ручка. Композиция о строительстве и стройке.

Практика. Применение полученных навыков

4. Архитектура, основы стилей архитектуры

Теория: «Зритель у картины»: акварель, гуашь. Человек – зритель, портрет в интерьере музейного зала. Придумать интересную композицию.

«Собор, храм»: акварель, гуашь, пастель. Сведения о храмовой архитектуре. Соборы, храмы и церкви в Санкт-Петербурге. Декор в архитектуре. Духовность и божественность в архитектуре. Изобразить любой собор, храм или церковь, передать красоту и духовность, связь с пространством.

«Мой двор»: акварель, гуашь. Работа по памяти – изобразить свой двор и дом. Вспомнить подробности – фасад, цвет дома, деревья, фонари, скамейки во дворе и т. д.

«Крыши, облака, птицы»: техника любая. Город сверху. Просмотр панорамных фотографий Санкт-Петербурга. Различные виды крыш, школы, купола, башни и т.д. небо над городом. Некоторые сведения о линии горизонта и ее значении в решении композиции.

Практика. Применение полученных навыков

5. Объемная пластика

Теория: «Фантастическое животное» (сказочный дракон, крылатый конь и др.) - техника «крываной» аппликации: цветная и черная бумага, клей. Из разноцветных кусочков цветной бумаги различной формы возникает образ загадочного животного. Дети должны почувствовать композиционное равновесие цветовых пятен и выполнить красивую декоративную работу.

Оригами: цветная бумага. Простейшие приемы складывания из бумаги фигурок животных. Почувствовать образ в стилизованной форме.

«Кошка с котенком»: лепка из глины, обжиг. Вылепить две лежащие фигурки в единой скульптурной композиции, передать пластику животных, их отношения.

Портрет Петра I: акварель, гуашь, пастель. День рождения города, история Санкт-Петербурга, значение личности Петра I в истории. Изобразить портрет царя, передать особенности его внешности, костюма и т. д

Практика. Применение полученных навыков

6. Жанры в изобразительном искусстве (натюрморт, портрет, пейзаж)

Теория: «Зимний букет»: акварель, гуашь. Ваза с ветками и сухими цветами (возможна постановка с несколькими предметами) – натюрморт с натуры. Приобретение навыков работы с натуры, способность чувствовать пропорции предметов, способности выражать свое видение.

«Веселый и грустный» - двойной (парный) портрет: мягкие графические материалы (уголь, сангина, соус). Просмотр слайдов или репродукций парных портретов в живописи и графике. Мимика лица при разных эмоциональных состояниях. Изобразить два лица – два человека рядом. Один радуется, улыбается, другой грустит.

Натюрморт с музыкальными инструментами: акварель, гуашь. После посещения музыкальных классов, зарисовок различных музыкальных инструментов, детям предлагается придумать натюрморт с музыкальными инструментами, которые им

понравились. Почувствовать связь формы инструмента и его звучание, показать красоту этих предметов.

Практика. Применение полученных навыков

7. Изучение народных традиций в декоративно-прикладном творчестве

Теория: Маска к новогоднему карнавалу: цветной картон, цветная бумага, фольга, ткань, ножницы, клей, гуашь, темпера. Рассказ о театральных, обрядовых и карнавальных масках разных народов. Маски как стилизация человеческого лица. Придумать карнавальную маску, исполнить из цветного картона с использованием цвета и элементов аппликации. Весенняя птица – свистулька: глина, обжиг, роспись глазурями. Рассказ о глиняной игрушке в традиционном народном искусстве, приемы изготовления функциональной игрушки – свистульки, приемы лепки, декора. Использование специальных инструментов. Подбор цвета, глазурей по таблице, роспись, приемы росписи.

Практика. Применение полученных навыков

8. Декоративность в живописи и графике

Теория: «Букет в черной вазе»: гуашь. Исполнение живописной работы в два этапа: 1. Создание цветовой среды, используя «краски осенней природы» - работа широкой кистью, губкой, валиком. 2. Изображение черной (темной) вазы с сухим букетом (на примере грузинской керамики). На вазе придумать и нарисовать орнамент. Навыки работы в несколько этапов. Связь предмета со средой.

«Снежная королева»: акварель, белила, гуашь. Образ холодной сказочной красавицы, фантазия зимней сказки. Холодная цветовая гамма.

«Волшебница Зима» - монотипия: акварель, белила, клей ПВА, стекло. Знакомство с техникой монотипии. Создание «монотипного пятна», графическая доработка тонкой кистью. Работа может быть оформлена как подарок.

Практика. Применение полученных навыков

9. Рельефная композиция

Теория: «Рыбка» - декоративный настенный рельеф: глина, обжиг. Лепка из глины – рельеф. Декоративные приемы лепки.

Практика. Применение полученных навыков

10. Понятие пропорции

Теория: «Черное и белое»: тушь, перо, кисть, белила. Композиционное равновесие. Работа выполняется на квадратном листе. Дети могут выбрать любую тему и постараться уравновесить количество белого и черного, пользуясь разлучными графическими средствами (линия, пятно, точка).

Практика. Применение полученных навыков

11. Работа с натуры

Теория: «Разговор растений»: акварель, гуашь. Жизнь растений, их свойства, пластика, форма, характер, их чувства. Попробовать изобразить, как общаются (разговаривают) два растущих рядом растения, непохожие друг на друга.

Натюрморт с дарами осени: акварель, гуашь. Натюрморт с натуры: овощи, фрукты, ветки с осенними листьями и ягодами рябины, шишки и др.

«Животные в природе»: акварель, гуашь, пастель. Живописная работа, которая может начинаться с экскурсии в зоомузей, наблюдениями за животными в зоопарке, чтения книг о животных. Детям предлагается изобразить любое животное (или семью животных) в соответствующих условиях существования.

Практика. Применение полученных навыков

12. Автопортрет

Теория: «Новогодний хоровод» - коллективная работа: акварель, гуашь, фломастеры. Детям предлагается на небольших (одинаковых) формах изобразить себя в красивом праздничном (возможно карнавальном) костюме. Фигура изображается в полный рост. Все рисунки склеиваются вместе в длинную полоску. Такая работа может украшать класс во время зимних праздников

Практика. Применение полученных навыков

13. Итоговое занятие.

Беседа с родителями, обсуждение выполненных за год работ, задание на лето.

V год обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Просмотр летних домашних работ, обсуждение, отбор для выставки.

2. Аналитическое рисование природных форм

Теория: Зарисовки природных форм: разные графические материалы. Рисование с натуры: шишка, ракушка, птичье перо, камни, корни, кора дерева и др.

«Мир растений и насекомых»: акварель, гуашь, тушь. Выполнить композицию, включающую изображения различных растительных форм и насекомых, показать их связь. Наблюдение и аналитическое видение, зрительная память, фантазия, композиционное и цветовое мышление.

«Прогулка по снегу»: акварель, гуашь. Зимняя природа, цвета снега, красоты зимы, зимнее настроение.

«В вагоне метро»: акварель, фломастеры. Многофигурная композиция - пассажиры в метро, их отражения в темном стекле вагона. Развитие зрительной памяти, наблюдения окружающей жизни и людей.

«Корабли на Неве»: акварель, гуашь. Композиция с кораблями – старинные парусники петровского времени. Праздник на воде, парад военных кораблей и др.

Практика. Применение полученных навыков

3. Декоративная роспись (авторская идея)

Теория: «Времена года»: акварель, гуашь, пастель, цветной карандаш. Декоративная композиция с птицами – 4 разные птицы олицетворяют 4 времена года. Композиция – фантазия с декоративными элементами.

Русский народный костюм: акварель, гуашь, темпера. Изобразить любой персонаж в русском костюме (русские сказки, былины, эпос, народные праздники). Предварительно – экскурсия в Музей Этнографии, зарисовки. Сведения об истории русского костюма, о символике цвета и декора.

Практика. Применение полученных навыков

4. Рельефная композиция (бумажная пластика)

Теория: «Город и горожане» (сцены городской жизни): техника исполнения на выбор автора. Дети сами выбирают сюжет своей работы (по своим наблюдениям). Многофигурная композиция, люди в транспорте, в магазине, в театре, в парке, на улице и т. д.

Практика. Применение полученных навыков

5. Портрет-аллегория

Теория: «Красавица Осень» - аллегорический портрет: акварель, гуашь. Аллегория в портретной живописи – просмотр слайдов или репродукций. Выполнить портрет с осенними листьями и с атрибутами осени (представить осень в образе человека). Найти композиционное решение и колорит.

«Цирк»: гуашь по черному листу. Сюжетная композиция с людьми и животными. Постараться передать цветовые и световые эффекты. Создать работу, интересную в композиционном, цветовом и смысловом отношениях.

Я и мой двойник: акварель, гуашь. Автопортрет у зеркала. В композицию включается автопортрет и отражение в зеркале. Возможны фантазии на тему «зазеркалья». Познание и изучение себя, пропорций своего лица, передача настроения, эмоций.

Легенды и мифы Древней Греции: тушь, перо. Иллюстрация мифологического сюжета. Чтение мифов, просмотр слайдов и репродукций. Изобразить сюжет или персонаж так, как его представляешь.

«Ангел над городом»: акварель, гуашь, пастель. Фантазия на тему «Ангел – покровитель Петербурга». Просмотр фотоматериалов – ангелы на шпиле Петропавловского собора, на Исаакиевском соборе. Выразить свое отношение и понимание этой темы.

Практика. Применение полученных навыков

6. Отражения и падающие тени

Теория: «Зимний вечер в городе»: акварель, гуашь. Живописная работа с изображениями домов, деревьев, теней. Работа строится на контрасте света и тени.

«Новый год в Аничковом Дворце»: акварель, гуашь. Зарисовки фрагментов интерьеров Аничкова Дворца, затем создание сюжетной композиции о Новогодних праздниках – передать яркий, шумный праздник в интерьере Дворца, используя цветовые контрасты.

«Тени» (предметы и тени, деревья и тени, человек и его тень): гуашь, темпера, черная тушь. При помощи подсветки показать, что такое падающая тень, как ее конфигурация (силуэт) меняется в зависимости от расположения источника света. Выполнить композицию-фантазию с тенями, показать игру контрастов и пластические связи.

«Фонтаны Петергофа»: акварель, гуашь. Просмотр слайдов с видами Петергофа, рассказ о создании парка. Изобразить фрагмент парка с фонтанами, в композицию можно включить фигуры людей.

Практика. Применение полученных навыков

7. Силуэты. Силуэтная композиция

Теория: «Петербургское дерево»: акварель, гуашь. Тема «Деревья в городе» - возраст, характер, настроение, душа дерева. Дерево в Петербурге – связь со средой. Развитие образного мышления.

«Силуэт»: черная бумага, ножницы, клей. Аппликация из черной бумаги. Просмотр репродукций силуэтных рисунков Е.Кругликовой. Понятие плоскостного изображения, явление силуэта, контраст. Тема работы может быть любая (портрет, животное, пейзаж и т.д.).

«Художник»: техника исполнения – на выбор автора. Беседа о процессе творчества, личности художника, внешнем облике, образе художника. Выполняется композиция с фигурой рисующего художника (художник в мастерской, художник на пленэре, художник у мольберта и др.)

Практика. Применение полученных навыков

8. Стилизация (элементы в орнаментах и пиктограммы)

Теория: Насекомые: акварель, тушь, перо. На цветовом фоне изобразить какое-либо насекомое (бабочка, кузнецик, муха, жуки). Скомпоновать в квадрате, показать симметрию, дополнить орнаментальными графическими элементами.

Натюрморт с предметами декоративно-прикладного искусства: акварель, гуашь, темпера. Работа с натуры. Постановка включает в себя предметы народных промыслов (расписные платки, поднос, хохломскую посуду и др.).

Практика. Применение полученных навыков

9. Пространственные связи предметов в натюрморте — работа с натуры

Теория: Осенний натюрморт: акварель, гуашь. Работа с натуры – постановка с букетами, ветками, овощами и фруктами. Навыки работы с натуры, передать «качество» предметов.

Белый натюрморт: акварель, белила. Понятие нюанса в живописи. Исполнение натюрморта из белых предметов и драпировок с натуры. Передать цветовые нюансы, различие материалов и фактур.

Практика. Применение полученных навыков

10. Жанр плаката

Теория: Светильник: карандаш, тушь, перо, фломастеры. Некоторые сведения о дизайне. Детям предлагается придумать и нарисовать светильник, передать его образ и конструкцию, придумать название. Возможно, изобразить его в интерьере. Развитие конструктивного мышления, фантазии.

«Музыкант»: акварель, гуашь, пастель. Портрет музыканта – человек с музыкальным инструментом. Интересно скомпоновать фигуру, передать пластику движений, найти колорит, соответствующий теме.

Практика. Применение полученных навыков

11. Объемная пластика (лепка из глины)

Теория: Подарок-сувенир к Новому году: глина, обжиг. Праздничный подсвечник – придумать и вылепить подсвечник, придумать крепление свечи, оформить декоративными элементами.

«Бабочка» - декоративный рельеф: лепка из глины, обжиг, роспись глазурями. Нарисовать, а затем вылепить бабочку, дополнить рельефным декором. Расписать глазурями. Работа оформляется на цветной картон в рамочку в виде подарка.

Практика. Применение полученных навыков

12. Итоговое задание

Общий просмотр работ, участие каждого в творческой беседе, обсуждение удачных и неудавшихся заданий. Творческая программа на лето (индивидуально).

VI год обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Просмотр летних работ, обсуждение, отбор для выставки.

2. Архитектороника

Теория: «Фантазия осеннего листа»: акварель, тушь, перо. Осенний петербургский мотив в контуре кленового листа. Пластические связи изобразительных элементов и природной графики листа. Развитие композиционного мышления, фантазии.

Практика. Применение полученных навыков

3. Пленэрные занятия

Теория: «Мои летние сны»: акварель, гуашь. Рисование кистью на предварительно затонированных листах. Авторская фантазия.

«В парке»: мягкие графические материалы. Зарисовки в саду Аничкова Дворца – деревья, архитектурные формы, дворец.

«В весеннем парке»: акварель, белила. Работа на пленэре – в Михайловском саду.

Практика. Применение полученных навыков

4. Шрифты, шрифтовые композиции

Теория: «Мое имя»: тушь, перо. Шрифтовая композиция с геометрическими элементами. Сведения о шрифтах, стилевые особенности шрифтов, «игры» с буквами в графических композициях. Придумать композицию со своим именем, используя графические средства.

«День земли» - экологический плакат: картон, гуашь, темпера, цветная бумага, клей, ножницы, маркеры. Подготовительная работа к исполнению плаката – международный праздник «День Земли». Сведения о стилизации изображения в плакате, использование шрифтов. Каждый плакат выполняют два автора, объединяясь по своему желанию. Совместное создание идеи плаката в эскизе и в исполнении на большом формате в технике коллажа. Требуется воплотить идею лаконичными средствами плакатного изображения.

Практика. Применение полученных навыков

5. Геометрические тела — конструктивный анализ

Теория: Миниатюрная роспись: акварель, гуашь, тонкая кисть, лак. Подарок к 8 марта – роспись деревянной шкатулочки. Просмотр и анализ материалов по теме «лаковая миниатюра». Цвет, характер и тематику росписи автор придумывает сам.

Практика. Применение полученных навыков

6. Тональные отношения (натюрморт — работа с натуры)

Теория: Натюрморт с природными материалами: графитный карандаш. Работа с натуры. Постановка с предметами, различными по качеству и форме (камень, кораллы, кора

дерева и др.). Передать качество материала, фактуры. Развитие навыков работы в карандашном рисунке.

Натюрморт у открытого окна: акварель, гуашь, пастель, цветной карандаш. Работа по представлению. Почувствовать связи предметов на подоконнике с пейзажем за окном. Решить проблемы света и тени, открытого и замкнутого пространства. Включить в композицию архитектуру, деревья, облака и др.

Практика. Применение полученных навыков

7. Законы перспективы (пейзаж, интерьер)

Теория: «Ракушки на берегу моря»: акварель, гуашь. Живописная композиция, в которой ставится проблема «ближе – дальше». Понятие воздушной перспективы. Почувствовать в пейзаже пространство, выразить его глубину.

«Дорога»: акварель, гуашь. Тема дороги, пути в литературе (философское осмысление). Законы перспективы в изобразительном искусстве. Выполнить композицию, выразить свое отношение к теме, передать перспективу.

«Рождество»: акварель, гуашь, пастель. Библейский сюжет. Выполнить композицию-иллюстрацию к какому-либо эпизоду на тему «Рождество». Уделить внимание необходимым атрибутам и деталям.

«Отражения»: тушь, перо. «Реки и каналы Петербурга», «Вода и город» - петербургский пейзаж с отражениями.

Практика. Применение полученных навыков

8. Свободная копия (с репродукции)

Теория: «Голубая зима»: акварель, белила, маркеры для ткани. Живопись по ткани. Особенности работы красками на ткани. Цветовые нюансы, декоративные элементы. Выполнить красивую работу, используя подрамник.

Праздничный колокольчик: лепка из глины, обжиг. Новогодний подарок - декоративный колокольчик. Придумать форму, декор, использовать инструменты.

«Древняя Греция»: акварель – охра красная для тонирования, тушь, перо, кисть. Силуэтная композиция на затонированных листах в стилистике древнегреческой вазописи. Изобразить любой сюжет древнегреческой мифологии.

«Музыка города – сонаты Весны»: акварель. Живопись П.Фilonova, метафоры Чюрлениса. Собственное личное восприятие, ощущение обновленного весеннего города. Чувство весны внутри себя (музыка весны во мне и вокруг меня).

Практика. Применение полученных навыков

9. Печатная гравюра (линогравюра)

Теория: «Летний сад зимой»: техника исполнения – на выбор автора. Пейзажная композиция, в которую включаются узнаваемые фрагменты Летнего сада. Передать зимнее состояние, настроение, неподвижность.

«Я рисую»: техника исполнения – на выбор автора. Автопортрет в ИЗО-студии. Тема автопортрета в интерьере. Изобразить себя у мольберта со своей картиной, выбрать фрагменты интерьера ИЗО-студии. Передать свое настроение.

Практика. Применение полученных навыков

10. Портретные композиции

Теория: «День и ночь»: тушь, перо, кисть, белила. Графическая композиция-фантазия, размышления на темы «свечи и тьма», «добро и зло» и т.д. Использовать в работе такие понятия как динамика, ритм, контраст, фактуры, количество и качество пятна.

Наброски фигуры человека: карандаш, уголь, сангина. Наброски с натуры. Позируют желающие. Сидящая и стоящая фигура. Наблюдение пропорций, развитие глазомера, навыков быстрого рисунка.

«Спортивные состязания»: акварель, тушь, темпера. Композиция, выражающая движение, динамику, стремительность спортивной борьбы. Свою работу можно посвятить любому виду спорта.

«Великие зодчие Петербурга»: гуашь, темпера. Портретная композиция – «Архитектор и архитектура». Самостоятельный подбор материала по теме, серия зарисовок и эскизов. Исполнение авторской композиции.

Практика. Применение полученных навыков

11. Стили и стилевое единство (архитектура, интерьер, мебель, костюм, шрифт)

Теория: «Танец»: акварель, гуашь, пастель. Динамическая композиция с фигурами в движении. Могут быть представлены темы «На балу», «Балет», «Русская пляска», «Спартаки», «Фламенко» и др.

«Оград узор чугунный»: тушь, перо, цветной карандаш. Композиция с петербургскими решетками. Показать гармоничное «вплетение» орнаментальных решеток в городскую среду, почувствовать связи с архитектурой, ветвями деревьев, облаками и т.д.

«Животные в городе»: акварель, гуашь. Просмотр фотоматериалов из книги В.Нестерова «Львы стерегут город». Выполнить композицию с изображением петербургских сфинксов, грифонов, львов, коней и др.

Зарисовки деталей интерьера: графические материалы. Наброски, зарисовки фрагментов интерьеров в Аничковом Дворце и в гостиных корпуса Кваренги.

«Во Дворце»: акварель, темпера. Многоплановая композиция на основе эскизов и зарисовок. Изобразить интерьер Дворца (реально существующий или придуманный). В композицию могут быть включены обитатели Дворца. Выполнить работу с соблюдением законов перспективы.

Практика. Применение полученных навыков

12. Итоговое занятие

Заключительный просмотр выполненных за год работ, совместное творческое обсуждение, обмен мнениями. Отбор лучших работ в выставочный фонд ИЗО-студии.

III ступень обучения

VII год обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Просмотр и обсуждение летних самостоятельных работ.

2. Эмоциональное состояние в пейзаже

Теория: «Сирень»: акварель. Освоение техники письма акварелью «по-сырому». предварительный просмотр репродукций известных мастеров – М.Врубеля, И.Левитана, М.Лансере, А.Бенуа и др., а также современных акварелистов.

Практика. Применение полученных навыков

3. Архитектура в пейзаже

Теория: «Я и мой Дворец»: акварель, гуашь, смешанная техника. Авторская композиция о Дворце творчества (Аничковом Дворце) и о жизни дворцовцев. Самостоятельный выбор сюжета, создание интересной фигуративной композиции с включением архитектуры, интерьеров, фигур людей и т. д.

«Полет на воздушном шаре»: гуашь. Рассказ о фиесте воздушных аэродинамических шаров в честь Дня рождения Петербурга. История развития этого вида путешествий, просмотр фотоматериалов. Традиционные полеты над городом. Изображение Петербурга с высоты, понятие «панорама»

Практика. Применение полученных навыков.

4. Тематическая композиция

Теория: «Сотворение мира» - графический рисунок: тушь, перо, гелевые ручки. Знакомство с легендой о сотворении мира (Египет, Библия, Древняя Греция). Беседа о характере и эмоциональности графических средств (линия, точка и т.д.). Выразить динамику (хаос) и статику (порядок, спокойствие).

«Рождество в Петербурге»: любая техника исполнения. Композиция на тему зимних праздников, зимнего Петербурга, праздничного украшения города. Передать состояние красоты, волшебства. Возможно использование библейских сюжетов, фантастических

образов. Лучшие работы могут быть представлены на ежегодную выставку детского творчества «Рождество в Петербурге».

Практика. Применение полученных навыков

5. Многофигурная композиция

Теория: Иллюстрация мифологического сюжета: тушь, перо, кисть, акварель. Выбор сюжета из древнегреческой мифологии. Просмотр книг, прочтение некоторых сюжетных историй. Просмотр репродукций – античные фрески, древнегреческая вазопись, античная скульптура. Жанр иллюстрации - примеры оформления книги, особенности иллюстративного рисунка. Выполняется графическая работа в стилистике древнегреческой вазописи на тонированном листе.

«Луна-парк», «Диво-остров», «Дисней-лэнд»: городок аттракционов. Красочная многоплановая композиция, насыщенная большим количеством людей, игровых площадок, аттракционов, каруселей и т.д. Работа может быть выполнена двумя авторами на модульных форматах размером 60x60 см, которые составляются в большую композицию.

Практика. Применение полученных навыков

6. Декоративная композиция

Теория: Автопортрет на цилиндрической поверхности: гуашь. Рисование кистью на объемной форме (предварительно склеенном цилиндре). Развитие чувства объема в пространстве. Навыки рисования на объемных поверхностях.

«Зимняя ночь» - аппликация на квадратном формате. Работа на одинаковых (модульных) форматах, затонированных черной гуашью. Вырезание из цветной бумаги элементов композиции (по авторскому замыслу) и наклеивание на основной лист. графическая доработка тонкими кистями, фломастерами, цветными карандашами. Развитие навыков композиционных построений.

Практика. Применение полученных навыков

7. Шрифт в графической композиции

Теория: Монограмма: тушь, перо. В геометрической форме (круге, ромбе и т.д.) закомпоновать свои инициалы. Изучение искусства шрифта. Некоторые способы построения букв в классических шрифтах. Понятия «свободный шрифт» и «вензель».

Практика. Применение полученных навыков

8. Натюрморты — учебные постановки.

Теория: «Лето – маленькая жизнь»: гуашь. Живописная работа на цветных затонированных листах. Создание цветового колорита, приемы тонирования, рисование кистью. Почувствовать взаимосвязи изображения и фона.

Натюрморт с фруктами и цветами: акварель, гуашь. Проследить связи формы и цвета, цвета и вкуса. Проявить авторское индивидуальное цветоощущение. Развитие навыков композиционных построений, развитие цветового мышления.

«Предметы и свет»: сангина, сепия, уголь. Освещенность предметов в разных поворотах и ракурсах. Постановка из 2-3-х предметов, подсветка лампой с разных сторон, анализ распределения светотени на поверхности предметов. Характер падающей тени. В течение занятия выполняется 2 быстрых рисунка одной и той же постановки с различным ракурсом освещения.

Натюрморт из двух предметов: акварель, гуашь. Работа с натуры – постановки из двух ваз, разных по величине, по форме, по цвету, по фактуре. Развитие наблюдательности, глазомера, чувства пропорций, навыков работы с натуры.

Практика. Применение полученных навыков

9. Портрет, портретные композиции

Теория: Портрет-эмоция: графические мягкие материалы. Серия зарисовок лица человека с передачей эмоции (удивление, гнев, страх, восторг и т.д.). Психологизм в портрете, настроение, мимика человеческого лица, соблюдение пропорций.

«Человек и его профессия»: любая техника исполнения. Портрет-образ. Передать характерные формы, присущие человеку, занятому определенным профессиональным трудом. Понятие «атрибутика» в портретных композициях. Изобразить предметы, инструменты, одежду, необходимые человеку в его профессии.

Практика. Применение полученных навыков

10. Народные традиции в искусстве

Теория: Экскурсия в музей Этнографии. Знакомство с народными костюмами. повседневный и праздничный костюм. Декорирование одежды, аксессуары в народном костюме. Изучение, зарисовки.

«Народный танец»: смешанная техника, аппликация. Коллективная композиция. Каждый рисует фигуру танцующего человека в народном костюме, затем фигуры вырезаются и наклеиваются на общий затонированный лист.

Практика. Применение полученных навыков

11. Роспись по ткани

Теория: «Волшебная зима»: свободная роспись по ткани. Работа акриловыми красками по ткани, освоение приемов росписи, создание красивой живописной декоративной работы, которая может стать рождественским или новогодним подарком. Оформление работы в паспарту и рамку.

Практика. Применение полученных навыков

12. Лепка

Теория: Декоративная шкатулка – сувенир к 8 марта. Лепка из глины, обжиг, роспись акрилом.

Практика. Применение полученных навыков

13. Пленэр

Пленэрные занятия. Занятия проводятся в садах и парках города. Дети осваивают правила натягивания бумаги на планшет, выбора натуры, работы при естественном освещении, солнечном свете и т.д.

14. Просмотры, обсуждения.

Заключительный просмотр работ, выполненных в течение учебного года, отбор лучших работ в выставочный фонд. Задание на лето.

VIII год обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Просмотр летних самостоятельных работ, обсуждение, отбор для выставки.

2. Аналитическое рисование — природные формы.

Теория: Природные формы и материалы – аналитический рисунок: тушь, перо. Шишка, ракушка, камень, корень и др. – внимательно рассмотреть, проанализировать форму, выразить структуру, архитектонику. Изобразить как своеобразную конструкцию, созданную природой.

Драпировка: графитный карандаш. Работа с натуры. Учебный рисунок. Анализ конструкций складок, линия и тон.

«Музыкальные инструменты»: техника исполнения – любая. Зарисовки в музыкальных классах. Наброски, фигура человека, играющего на музыкальном инструменте. Зарисовки различных инструментов и отдельных деталей.

Практика. Применение полученных навыков

3. Пейзаж — многоплановость пространства, воздушная перспектива

Теория: «Осенний парк»: акварель, гуашь. Работа начинается с зарисовок деревьев, веток, вазонов, скамеек в Аничковом саду. Создание композиции с изображением деревьев, архитектуры, фигур людей. Проследить композиционные связи в пейзаже растительных и архитектурных форм. Композиционные приемы решения пространства. Колористическое решение зависит от индивидуального восприятия и чувства цвета.

Практика. Применение полученных навыков

4. Натюрморт — натурные постановки

Теория: Натюрморт в парке (на берегу моря, на траве и т.д.): акварель, гуашь. Композиция по представлению. Связи предметов со средой, пейзажем. Проблемы света и тени, открытого пространства. Включение в композицию архитектуры и деревьев. Свет и цвет, образное решение пространства.

Натюрморт с зеркалом: уголь, сангина, сепия. Работа с натуры. Реальность и иллюзия. Закономерности перспективы.

Практика. Применение полученных навыков

5. Тематические композиции

Теория: «Вифлеемская звезда»: масляная пастель. Композиция на один из рождественских библейских сюжетов. Выполняется на черном затонированном листе.

«Концерт»: акварель, гуашь, пастели. Композиция с изображением музыкантов. Передать красоту и органичную связь человека с музыкальным инструментом. Передать эмоциональное состояние музыкантов.

Практика. Применение полученных навыков

6. Интерьер

Теория: «В нашей студии»: акварель, гуашь. Фрагмент интерьера учебного класса. В композицию включить фигуры рисующих детей. Навык построения интерьерных композиций, соблюдение перспективных построений, пропорций и масштабности.

«Аничков Дворец»: акварель, гуашь, пастели. Зарисовки в залах Аничкова дворца. Исполнение интерьерной композиции, насыщенной подробностями, деталями. Перспективные построения, пропорции, масштабность, цвет.

«Комната моей мечты»: акварель, гуашь, пастели. Интерьерная композиция-фантазия. Виды и варианты перспективного построения пространства. Воплощение авторской идеи оформления и дизайна интерьера.

«Свет и тьма»: гуашь по черному фону. Рисунок-проект светильника. Варианты освещения жилища, виды светильников, история развития (от лучины и факела до галогеновых ламп). Реализовать творческую идею дизайна светильника, выполнить рисунок, в котором показать и светильник, и свет от него, используя живописные и графические средства

Практика. Применение полученных навыков

7. Основы графического рисунка — работа с натуры

Теория: Гипсовый трилистник: карандаш. Работа с натуры. Учебный рисунок. Навык рисования простым карандашом. Освоение принципов построение рельефа. Анализ пропорций и конструкций, тональных отношений.

Практика. Применение полученных навыков

8. Портрет, портретные композиции

Теория: «Художник»: акварель, гуашь. Портрет. Обобщенный образ художника во время работы (в мастерской или на пленэре). Предварительный просмотр репродукций — автопортреты известных мастеров. Передать характерные особенности, костюм, атрибуты.

Портрет мифологического героя: акварель, тушь, перо, кисть. Силуэтная композиция. Примеры силуэтных рисунков, древнегреческая вазопись. Чтение сюжетов древнегреческой мифологии. Навыки изображения силуэта человека в профиль. Работа черной тушью по затонированному или цветному листу (красная охра).

Практика. Применение полученных навыков

9. Стили в искусстве

Теория: «Фантастический город»: тушь, перо, кисть. Композиция-фантазия. Необычные дома, город-мечта, город будущего и т.д. развитие фантазии, нестандартного мышления. Развитие навыков работы графическими материалами.

Практика. Применение полученных навыков

10. Плакат — коллективная работа

Теория: «Стройка», «Порт», «Аэропорт»: гуашь. Многоплановая многофигурная композиция о жизни большого города (на выбор). Композиционное и цветовое решение, перспективные построения, сюжетный замысел.

Практика. Применение полученных навыков

11. Декоративное рисование

Теория: «Платье Осени»: акварель, гуашь. Беседа по теме «История костюма», просмотр репродукций. Стиль, силуэт, пропорции, цветовая гамма, детали одежды, аксессуары. Придумать и нарисовать модель костюма для аллегорической фигуры «Осень»

Сувенир к весеннему празднику - роспись деревянной шкатулочки: темпера, лак. Знакомство с традиционными видами росписи, особенностями миниатюрной росписи. освоение приемов росписи, приобретение навыков росписи на объемной форме.

Практика. Применение полученных навыков

12. Лепка

Теория: «Символ года»: глина, обжиг. Лепка подсвечника в виде животного – символа года по восточному календарю. Декоративность и функциональность. Приемы лепки, рельефный декор.

Практика. Применение полученных навыков

13. Пленэр

Пленэрные занятия. Работа в садах и парках Петербурга

Практика. Применение полученных навыков.

14. Просмотры, обсуждения.

Итоговый просмотр, отбор работ в выставочный фонд ИЗО-студии. Задание на лето.

IX год обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Просмотр летних самостоятельных работ, обсуждение.

2. Аналитическое рисование

Теория: «Архитектура цвета»: тушь, перо. Анализ «конструкции» цветка, бионика, аналогия между формой цветка и архитектурной формой. По аналогии с конструкцией растения придумать архитектурное сооружение. Развитие конструктивного мышления. Развитие навыков качественного графического рисования.

Практика. Применение полученных навыков

3. Основы учебного рисунка — работа с натурой

Теория: Геометрические тела: графитный карандаш. Рисунок с натурой – постановка из трех предметов – конус, призма, куб. основы конструктивного рисунка. Построение конструкции предметов, объемно-пространственные построения, тональные отношения, свето-тень.

Практика. Применение полученных навыков

4. Архитектура в пейзаже

Теория: «Прогулка по осеннему парку»: гуашь. Эмоциональный настрой на изображение осенней природы, осеннего состояния города и людей. В композицию включаются деревья, архитектура, фигуры людей, элементы городской среды. Используются знания перспективы пространства.

Практика. Применение полученных навыков

5. Тематические композиции

Теория: «Цветовые стихии»: акварель, гуашь, тушь, перо. Ассоциативное рисование. Зрительный образ. «Иллюстрация» бессюжетного стихотворения. Индивидуальное восприятие поэзии, чувство цвета, стиха, самовыражение. Монотипия, графика.

Оригами: цветная бумага. Освоение методики оригами – складывание цветов из бумаги. Бумажная пластика. Составление объемно-пространственной композиции с использованием дополнительных материалов (тонких палочек и др.).

«Соната Весны»: акварель, гуашь. Живопись П.Филонова, метафоры Чюрленисия. Собственное личное восприятие, ощущение, обновление весенней природы. Весна в моей душе, музыка весны во мне. Чтение стихов, прослушивание музыкальных произведений, просмотр слайдов. Некоторые сведения об ассоциативном и абстрактном искусстве.

«Российский флот»: гуашь. Композиция с изображением кораблей. Предварительная беседа об истории и развитии российского флота и мореплавания. Зарисовки отдельных фрагментов старинных парусников. Сюжет картины – творческая идея автора.

Практика. Применение полученных навыков

6. Декоративная роспись

Теория: «Зимняя ваза на зимнем окне»: акварель, белила, черный фон. Зимние мотивы, зимние фантазии, библейский сюжет, иллюстрация. Рисунок тонкой кистью по черному фону на маленьком формате. Красиво окантовать (может быть новогодним подарком). Рассказ о Палехской живописи.

Весенний сувенир. Роспись стеклянной вазочки акриловыми красками. Освоение приемов и технологии работы акриловыми красками по стеклу. Декорирование предметов – примеры (просмотр фотоматериалов). Изготовление подарочной упаковки – коробочки из цветного картона.

Практика. Применение полученных навыков

7. Групповой портрет

Теория: «Семейный праздник»: акварель, гуашь, пастели. Сюжетная композиция о своей семье – фигуры в интерьере. Постараться передать портретное сходство, атмосферу заботы и домашнего уюта.

Практика. Применение полученных навыков

8. Плакат.

Теория: Плакат ИЗО-студии: гуашь, аппликация. Детям предлагается придумать и выполнить плакат своей студии. Знакомство с понятиями «знак», «логотип», «эмблема», «символ», «шрифт». Использовать валик, кисти, цветную бумагу, клей. Лучший плакат может быть выбран для полиграфической печати, и использоваться как презентация студии на детских выставках.

Практика. Применение полученных навыков

9. Автопортрет

Теория: «Автопортрет на фоне города»: техника исполнения – любая. Любимые места в Петербурге. Продумать композицию, постараться выразить в портрете себя, свой внутренний мир, настроение, любовь к городу. Связь портрета и окружающего пространства, колористический настрой картины.

Практика. Применение полученных навыков

10. Портретная композиция

Теория: Язык цветовых метафор: акварель, гуашь. Выразить цветом эмоциональное состояние человека, настроение, цветовые ассоциации, теплая и холодная гамма. Выполнение абстрактной композиции (на выбор).

«Мы рисуем»: акварель, гуашь. Композиция с изображением рисующих детей (одного или двух) в интерьере студии. Работа с натуры. Включить в композицию все предметы, попадающие в поле зрения (натюрморты, висящие рисунки, мебель, мольберты и т.д.). Портрет знаменитого человека: техника исполнения – любая. Портретная композиция с изображением какого-либо конкретного известного человека – исторического деятеля, артиста, художника и т.д. создание живописной работы, в которой должно быть достигнуто композиционное и стилевое единство, связь изображения и пространства, психологичность, характерность, образ, настроение. Пространство интерьера может продолжено включением в композицию проема окна и пейзажа или зеркала с отражением.

«Петербург – праздник города»: гуашь. Многоплановая композиция, посвященная Дню рождения города, жизни весеннего города. Дети могут сами придумать сюжет своей работы или выполнить композицию на предложенную тему (например, «Фиеста

воздушных шаров», «Салют», «Карнавал» и т.д.). В композицию входит изображение петербургских зданий, мостов, улиц, фонарей и т.д. Дети пытаются наполнить свою работу подробностями и выразить цветом состояние праздничного весеннего города.

Практика. Применение полученных навыков

11. Натюрморт

Теория: «Дары природы»: акварель, гуашь. Натюрморт по представлению – с грибами, ягодами, цветами и др. Композиционное решение – свободное. Развитие зрительной памяти.

«Отражение»: акварель, гуашь. Натюрморт с вазой, драпировкой и зеркалом. Найти интересный ракурс, чтобы в зеркале, кроме вазы, отражался интерьер, пейзаж за окном, потрет или фигура человека и т. д.

Практика. Применение полученных навыков

12. Лепка — объемная форма из рельефного пласти

Теория: Декоративная ваза «Зима»: лепка, белая глина, обжиг, роспись эмалями. Объемная форма из пласти. Лепка двух рельефов, соединение в форме овальной вазы. 2-й этап - роспись эмалями, освоение приемов, методики и технологии росписи.

Практика. Применение полученных навыков

13. Пленэр

Пленэрные занятия. Летний сад, Михайловский сад, Петропавловская крепость.

Практика. Применение полученных навыков

14. Просмотр, обсуждения.

Итоговый просмотр, обсуждение, отбор работ в выставочный фонд ИЗО-студии. Задание на лето. Встреча с родителями.

X год обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Просмотр летних самостоятельных работ, обсуждение, отбор для экспозиции.

2. Метафора в искусстве

Теория: «День Земли». Экологический плакат. Гуашь, аппликация. Работа выполняется двумя, тремя авторами, которые сообща разрабатывают идею плаката и выполняют его вместе, распределяя порядок работы. В рамках этого задания учащиеся используют знания понятий «знак», «эмблема», «символ», «шрифт». Работа выполняется на листе формата А1.

«Музы Петербурга». Любая техника. Выразить в композиции авторское понимание темы, передать красоту, поэтичность, «чувство» города.

Практика. Применение полученных навыков

3. Пиктограмма, логотип

Теория: Шрифтовая композиция «Игра букв и слов». Тушь, перо. Изучение истории и развития искусства шрифта, просмотр репродукций, лучших образцов книжной графики, примеры использования шрифта в иллюстрациях и плакатах. Выполнить свободную интересную композицию со шрифтом, используя «игровой» принцип (приемы игры с буквами и шрифтом). В композицию включаются изобразительные элементы по смыслу.

Практика. Применение полученных навыков

4. Основы учебного рисунка — гипсовые геометрические тела

Теория: «Гипсовый шар». Графический карандаш. Работа с натуры. Учебный рисунок. Грамотное решение формата, постановка предмета на плоскости, построение, анализ распределения цвето-тени, передача объема при помощи тональных отношений. Отработка навыков работы простым карандашом.

Практика. Применение полученных навыков

5. Свободная копия

Теория: «Волшебная зима». Батик, акрил. Знакомство с техникой батика – росписи по ткани. Работа на шелке, натянутом на квадратный подрамник. Освоение приемов росписи

резервом (исполнение контурного рисунка) и кистями. Выполнение декоративной свободной росписи. Работа может быть оформлена в раму и стать украшением интерьера или, снятая с подрамника - подарком (в этом случае необходимо обработать края оверлоком).

Роспись чашки с блюдцем. Акриловые краски. Исполнение авторской росписи на объемной форме по белому фону. Тематика росписи – по выбору автора. Использование различных приемов росписи, работа специальными контурами, создание красивой декоративной вещи в подарок. Изготовление упаковочной коробки из картона.

Практика. Применение полученных навыков

6. Натюрморт

Теория: «Натюрморт из бытовых предметов с контрастным освещением». Уголь, соус, сепия. рисование с натуры. Построение конструкции предметов с учетом освещения. Контраст света и тени, тональная проработка. Собственные и падающие тени.

Практика. Применение полученных навыков

7. Портрет исторического деятеля — стилевое единство (в интерьере)

Теория: «Знаменитые петербуржцы». Гуашь. Портретная композиция, посвященная какому-либо архитектору, художнику, писателю, поэту и т.д., жившему и работавшему в Петербурге. Требуется соблюсти стилевое единство времени (интерьер, костюм, мебель и т.д.), включить в композицию изображение города.

Свободная копия. Гуашь. Копирование – один из необходимых видов изобразительной практики в процессе обучения. Подбирается репродукция картин какого-либо русского художника. Репродукция должна быть очень хорошего качества полиграфии. Учащимся предлагается выполнить копию картины, анализируя композиционные, цветовые, смысловые аспекты произведения.

Практика. Применение полученных навыков

8. Фигура человека

Теория: «Портрет моего друга» - мягкие графические материалы. Детям предлагается сесть напротив друг друга и сделать серию портретных зарисовок с натуры в разных поворотах и ракурсах. Передать портретное сходство, характер, настроение.

«Фигура человека» – зарисовки и наброски с натуры. Графитный карандаш, уголь. Фигура сидящая и стоящая. Дети позируют по-очереди. Наблюдение и передача пропорций, характерность позы, движение, организация формата.

Практика. Применение полученных навыков

9. Основы конструктивного рисунка — учебные гипсы — детали лица

Теория: «Гипсовый рельеф». Графитный карандаш и драпировка. Рисование с натуры. Конструктивное построение, точность пропорций, тональный разбор. Отработка техники штриха в тональном рисунке.

Практика. Применение полученных навыков

10. Декоративная композиция — мозаика

Теория: «Натюрморт с букетом». Мозаика из цветного картона и бумаги. Освоение техники мозаичного изображения. Рисование натюрморта с натуры, выполнение цветового эскиза. Нарезка цветных квадратиков, цветная бумага или картон, цветные фрагменты журнальных фотографий и т.д. Исполнение натюрморта в технике мозаики. Ножницы. Клей.

Практика. Применение полученных навыков

11. Лепка, роспись эмалями

Теория: «Декоративный настенный рельеф «Санкт-Петербург». Лепка из глины, обжиг. Соблюдение технологий лепки рельефного изображения, приемы лепки. Создание сложной композиции о Санкт-Петербурге.

Практика. Применение полученных навыков

12. Тематические композиции

Теория: «Летний пейзаж с отражениями». Акварель, гуашь. Колористическое, цвето-фактурное задание – летние мотивы. Выполнить пейзаж по своим летним воспоминаниям, включить в композицию воду (река, озеро) и отражения в воде. Передать оттенки цвета, фактуры, движение воды.

«Фантазия с шарами». Гуашь. Композиция-фантазия с изображениями каких-либо шаров (аэродинамических, цирковых, шаров-мячей, шаров – космических объектов, стеклянных шаров, архитектурных шаров и др.) Проявить фантазию, создать сложную интересную композицию, выразить объемы.

«Космос». Гуашь, аппликация, пастели, маркеры. Коллективная работа на большом формате (1,5x3 м). Предлагается несколько тем (например, «Неведомая планета», «Космические животные», «Жизнь космонавтов» и другие). Педагог ставит задачу таким образом настроить ребенка на эту работу, чтобы он смог максимально проявить свою фантазию. Коллектив авторов в процессе обсуждения выбирает общую тему, распределяет порядок выполнения задания. Первый этап – каждый работает индивидуально, выполняет отдельные элементы картины и вырезает их. Второй этап – коллективное творчество. Подготовка основного листа – цвет, колорит (работа валиками и флейцами). Создание композиции и наклеивание готовых элементов на формат. Графическая доработка маркерами и масляной пастелью.

«Петербургская акварель». Акварель. Освоение технологии акварельной живописи по сырому и лессировкам. Предварительно на планшет натягивается специальная акварельная бумага. Передать настроение, «акварельность» петербургского пейзажа, прозрачность воздуха, отражения и т.д.

«Город и горожане». Гуашь. Люди в транспорте, в метро, в магазине, в музее и т.д. Придумать и выполнить многофигурную композицию, изобразив большое количество разных людей. Работа начинается с эскизов и зарисовок. Автор проявляет свою наблюдательность, зрительную память, знания, навыки в изображении фигуры человека. Показать повседневную жизнь людей в большом городе.

Практика. Применение полученных навыков

13. Заключительная работа — многоплановая композиция «Санкт-Петербург»

Теория. Подведение итогов.

Практика. Пленэрные занятия.

Методическое обеспечение программы

Материальные: учебная аудитория, специально оборудованная наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом.

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: видеофильмы, слайд-фильмы, аудио-записи.

Методические рекомендации

- Занятие строится по принципу индивидуального подхода к каждому ребёнку;
- практическая работа с детьми строится по принципу «от простого к сложному» и от «сложного к простому» – по спирали, т.е. постижение простого в результате творческого поиска в сложном. Закрепление освоенных образно-пластических задач на новом понятийном уровне;
- некоторые задания могут начинаться с предварительного эскиза и подготовки дома;

- программа предусматривает изучение произведений великих мастеров, истории города, народного наследия (экскурсии в музеи, по городу, работа с репродукциями);
- при необходимости занятие сопровождается показом изобразительного материала по теме;
- на занятиях дети работают со своими материалами;
- с детьми проводится беседа по правилам работы с различными материалами и инструментами
- педагоги студии регулярно коллективно просматривают работы, обсуждают достижения учащихся, формируют выставочный фонд.
- педагог совместно с детьми стремится к созданию творческого комфортного микроклимата в коллективе;
- в целях создания творческого микроклимата в детском коллективе, педагоги выезжают с учащимися для пленэрных занятий в загородные поездки, на экскурсии, в загородные центры
- педагог имеет право изменить тему занятия в зависимости от объективных обстоятельств (психологическое и эмоциональное состояние группы, природные изменения и т.д.)
- создание условий для творческого неформального общения. Детям дается время для взаимного обмена мнениями, знаниями, идеями. Творческому общению детей способствуют также совместные просмотры выполненных работ, прогулки, посещения музеев и неформальные встречи во время праздников и каникул.

Материально-техническое обеспечение программы

- Занятия проводятся в просторных классах с хорошим освещением и водопроводом;
- классы оборудованы мольбертами, столами, стульями, табуретами, планшетами и пр.;
- необходимо специальное помещение для проведения обжига керамических работ, оборудованное муфельной печью и вытяжкой;
- для постановочных заданий используются драпировки, учебные гипсы, предметы утвари, муляжи и прочий реквизит;
- для занятий дети пользуются материалами (бумага, краски, кисти, ножницы, ткани, нитки, клей и т.д.)
- на занятиях используются репродукции, различные методические пособия, аудио-, фото- и видеоматериалы, слайды;
- учащиеся имеют возможность просматривать и анализировать работы из архивного фонда ИЗО-студии, выполненные воспитанниками предыдущих лет.

Литература:

1. «Азбука в картинках» Александра Бенуа. СПб., 1904 (факсимильное воспроизведение 1990).
2. Андрэ Дерен. -Л., 1976.
3. Балабнев В. Париж-Петербург. -СПб., 2010.
4. Брун В., Тильке М. История костюма. -М., 2010.
5. Вейс Г. История культуры.- М., 2012.
6. Виппер Б. Архитектура русского барокко.- М., 1978.
7. Грубе Г., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам. -М., 1990.
8. Даниэль С. Питер Брейгель.- СПб, 1994.
9. Искусство и педагогика. -Псков, 2002.
10. История русского искусства. В 2-х томах.- М., 1978.

11. Лисаевич И. Санкт-Петербург: Архитектурный портрет.- СПб., 2012.
12. Мифы в искусстве старом и новом (по Рене Менару).- СПб., 1994.
13. Музей этнографии. -Л., 1990.
14. Некрасова Е. Томас Гейнсборо. -М., 1990.
15. Павел Филонов.- Л., 1988.
16. Пятьдесят кратких биографий мастеров западно-европейского искусства XIV-XIX веков.- Л., 1971.
17. Раушенбах Б. Пространственные построения в живописи. -М., 1980.
18. Синдаловский Н. Петербург: путеводитель. -СПб., 2013.
19. Смирнов С. Шрифт и шрифтовой плакат. -М., 1977.
20. Степанов Г. Композиционные проблемы синтеза искусств.- Л., 1984.
21. Уханова И. Лаковая живопись в России. -СПб., 1995.
22. Художественный музей в образовательном процессе: сборник статей. - СПб., 1998.
23. Шагал М. Живопись как поэзия.- М., 2000.

Литература для обучающихся

1. «Азбука в картинках» Александра Бенуа. СПб., 1904 (факсимильное воспроизведение 1990).
2. Балабнев В. Париж-Петербург. - СПб., 2010.
3. Брун В., Тильке М. История костюма.- М., 2010.
4. Вейс Г. История культуры.- М., 2012.
5. Виппер Б. Архитектура русского барокко.- М., 1978.
6. Грубе Г., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам.- М., 1990.
7. Ильина Т.В. История искусств: отечественное искусство.- М., 2007.
8. Лисаевич И. Санкт-Петербург: Архитектурный портрет.- СПб., 2012.
9. Мифы в искусстве старом и новом (по Рене Менару).- СПб., 1994.
10. Музей этнографии.- Л., 1990.
11. Пятьдесят кратких биографий мастеров западно-европейского искусства XIV-XIX веков.- Л., 1971.
12. Синдаловский Н. Петербург: путеводитель.- СПб., 2013.
13. Смирнов С. Шрифт и шрифтовой плакат.- М., 1977.
14. Уханова И. Лаковая живопись в России.- СПб., 1995.
15. Художественный музей в образовательном процессе: сборник статей. - СПб., 1998.