

**Комитет по образованию
администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»
(МБОУДО ДДЮТ)**

ПРИНЯТА
на заседании
экспертно-методического совета
(протокол от 22.08.2025 №1)

УТВЕРЖДЕНА
приказом МБОУДО ДДЮТ
от 22.08.2025 №73

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ОСНОВЫ ДИЗАЙНА»**

Автор (составитель): **Пантюхова Ольга Павловна,**
педагог дополнительного образования

Направленность программы: **художественная**

Уровень программы: **базовый**

Возраст детей, осваивающих программу: **11-16 лет**

Срок реализации программы: **3 года (всего 432 часа)**

Количество часов по годам обучения: **по 144 часа в год**

г. Всеволожск
2025

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство, основы дизайна» (далее – программа) **художественной** направленности **базового** уровня разработана на основе следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (утв. Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809);
- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 № 629);
- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28);
- СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2);
- Устав МБОУДО ДДЮТ;
- Рабочая программа воспитания МБОУДО ДДЮТ;
- Положение о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в МБОУДО ДДЮТ.

Актуальность программы

В современном обществе востребованы креативные люди, которые способны гармонично сочетать логическое и художественно-образное мышление. Но именно в условиях дополнительного образования детям предоставляется возможность развивать свой творческий потенциал, удовлетворяя индивидуальные потребности, а также осваивать азы профессиональной деятельности, что даёт им больше шансов достичь успехов в будущем.

Занятия изобразительным искусством позволяют ребёнку научиться выразить своё отношение к окружающему миру посредством творчества, развивают умение видеть прекрасное в окружающей жизни, в произведениях искусства. В процессе творчества у ребёнка формируется наблюдательность, эстетическое восприятие, умение доступными средствами самостоятельно создавать красивое.

Предлагаемая программа направлена не только на освоение учащимися практических навыков в области изобразительного искусства, но и на изучение ими основ дизайна, который занимает огромное место в творчестве современных

художников. Программа расширяет возможности развития креативных способностей детей, стимулирует их познавательную деятельность в области современного искусства, а также имеет практическую направленность в сфере дизайна, который очень востребован в современном мире.

Отличительные особенности

Помимо изучения основных дисциплин изобразительного искусства, таких как живопись, рисунок, композиция и лепка, учащиеся познакомятся с основами дизайна: будут знать его виды, иметь представление о профессиях в этой области, востребованных в современном обществе. Раздел «Изобразительное искусство» поможет детям получить базовые знания о художественном творчестве как таковом, что обеспечит им понимание дисциплины «дизайн». После обучения по программе дети не только будут уметь рисовать в классическом стиле, но и конструировать и создавать объекты современного искусства. Это позволит расширить их кругозор, а также выбрать для себя наиболее подходящий вид изобразительного искусства, возможно, даже определиться с будущей профессией. Вместе с тем знания и навыки, полученные при изучении раздела «Основы дизайна», пригодятся детям в будущем вне зависимости от того, какую профессию они для себя выберут, поскольку дизайн, так или иначе, охватывает практически все сферы современной жизни.

Воспитательный компонент

Воспитание как неотъемлемая часть образовательного процесса при реализации программы осуществляется путем включения в ее содержание тем и заданий, освоение которых помогает решению педагогических задач в разных областях воспитательной работы, а также через создание условий, способствующих становлению и развитию высоконравственной и социально ответственной личности.

Цель, задачи, направления и целевые ориентиры воспитания представлены в Рабочей программе воспитания МБОУДО ДДЮТ.

При планировании воспитательной работы учитываются традиционные, муниципальные, региональные, федеральные мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами на основе Календарного плана воспитательной работы МБОУДО ДДЮТ на учебный год.

В соответствии с художественной направленностью программы она в наибольшей степени направлена на эстетическое воспитание детей. Через опыт творческой деятельности в области изобразительного искусства и дизайна дети приобщаются к отечественной и мировой художественной культуре.

Важное воспитательное значение имеет включение в программу основных видов визуально-пространственных искусств - начальных основ графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладных и народных видов искусства, архитектуры и дизайна. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры, знакомству с творчеством известных мастеров изобразительного искусства России и мира.

Важными условиями, обеспечивающими эффективность воспитательного воздействия в ходе реализации программы, являются характер взаимодействия педагога с учащимися и психологический климат в детском коллективе.

Установление доверительных отношений с педагогом помогает ребенку в полной мере раскрыть свой творческий и личностный потенциал. Создание в детском объединении атмосферы творческого сотрудничества, взаимоуважения и поддержки является значимым компонентом воспитательной работы. Проведение открытых творческих мероприятий позволяет закрепить воспитательный эффект благодаря вовлечению родителей в жизнь детского объединения. Успешному решению воспитательных задач также способствует участие детей в тематических мероприятиях на уровне учреждения, района, области: выставках, конкурсах, мастер-классах, фестивалях и других мероприятиях, которые позволяют представить свои работы, получить знания и навыки, а также насладиться красотой и уникальностью изделий изобразительного искусства.

Важной воспитательной составляющей является сам характер занятий, так как для достижения значимого результата в изобразительном искусстве большое значение имеет развитие у детей следующих качеств: прилежание, целеустремленность, самодисциплину, аккуратность, умение планировать и контролировать свою деятельность, **творческое мышление и воображение, эстетическое чутье, изобретательность, склонность к кропотливой работе.**

Все эти качества определяют процесс гармоничного становления социально ответственной личности.

Цель и задачи программы

Цель программы – развитие художественных способностей детей через обучение основам изобразительного искусства и дизайна.

Задачи программы:

Обучающие:

- сформировать познавательный интерес к изучению и практическому освоению направлений изобразительного искусства;
- дать обширное представление о видах изобразительной деятельности и многообразии художественных материалов;
- научить основным приемам техники изобразительного искусства;

Развивающие:

- развивать творческое воображение;
- развивать наблюдательность, зрительное восприятие, память, мышление;
- развивать потребность к прекрасному в окружающей действительности и произведениях искусства;
- развивать творческую самостоятельность, инициативу, умение создавать выразительный образ, передавая своё отношение к изображаемому объекту и используя полученные знания и навыки;
- развивать навыки сотрудничества через использование различных методов (проектная или исследовательская деятельность);
- формировать художественный вкус и чувство стиля.

Воспитательные:

- воспитывать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений искусства (классического и современного);

- воспитывать уважительное отношение к творческой деятельности, к результатам своего и чужого труда;
- воспитывать уважение к художественной культуре, искусству народов России;
- воспитывать интерес к истории искусства, достижениям и биографиям мастеров;
- формировать опыт творческого самовыражения в искусстве, заинтересованности в презентации своего творческого продукта.

Организационно-педагогические условия

Срок реализации программы: 3 года.

Возраст учащихся: 11 – 16 лет.

Наполняемость группы: максимально 15 человек.

Календарный учебный график

Год обучения	Период обучения		Период каникул	Кол-во учебных недель / часов	Режим занятий	Вид и сроки проведения аттестации
	начало	окончание				
1	В соответствии с календарным учебным графиком учреждения на текущий учебный год			36 / 144	2 занятия в неделю по 2 академических часа (45 минут)	Промежуточная (май)
2				36 / 144	2 занятия в неделю по 2 академических часа (45 минут)	Промежуточная (май)
3				36 / 144	2 занятия в неделю по 2 академических часа (45 минут)	Итоговый контроль (май)

Форма обучения: очная.

Формы организации образовательной деятельности: групповая, индивидуальная.

Формы занятий: учебное занятие, проектная работа, выставка, праздничное мероприятие, пленэр.

Условия реализации программы:

- помещение – учебный кабинет, оборудованный ручкой;
- оборудованные рабочие места (парта со стулом, мольберт);
- инструменты (кисти, краски, бумага и т.д.);
- технические средства обучения (компьютер, проектор).

Планируемые результаты

Учащиеся, освоившие программу, *будут знать:*

- технику безопасности при работе с материалами и инструментами;
- виды изобразительного искусства;

- основные техники, используемые в изобразительном искусстве;
- основы цветоведения и колористики;
- правила композиции на листе бумаги и организации пространства;
овладеют:
- базовыми приемами и техниками в области рисунка и живописи на начальном уровне;
- навыками художественного декорирования;
- навыками конструирования объектов современного искусства.

Система оценки результатов освоения программы.

Данная программа предполагает следующие виды контроля:

Виды контроля и аттестации	Формы контроля	Оценочные материалы
Текущий контроль	Анализ творческих работ, педагогическое наблюдение, коллективные обсуждения, беседы, участие в конкурсах и выставках.	Критерии анализа творческих работ
Промежуточная аттестация 1 раз в год (май)	Педагогическое наблюдение, беседа, выставка творческих работ. Тестирование.	Тест. Критерии оценки творческих работ Зачетная ведомость промежуточной аттестации.
Итоговый контроль проводится в конце обучения (май)	Тестирование. Анализ творческих работ	Тест. Критерии анализа творческих работ Зачетная ведомость итогового контроля.

Для отслеживания результативности данной программы используются следующие формы контроля:

- педагогическое наблюдение;
- беседа;
- текущий контроль, включающий в себя анализ выполненных работ;
- выставка.

Промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго года обучения посредством выполнения творческой работы с использованием полученных знаний в области изобразительного искусства и дизайна и проведения выставки работ учащихся. Итоговый контроль осуществляется в конце реализации программы, в форме тестирования и анализа творческих работ и деятельности по их созданию.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№ п/п	Разделы, темы	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		всего	теория	практика	

1.	Вводное занятие	2	1	1	беседа, наблюдение
2.	Изобразительное искусство	78	11	67	
2.1	Рисунок	30	5	25	беседа, наблюдение, выставка
2.1.1	Правила построения объектов на плоскости	2	1	1	
2.1.2	Рисуем человеческую фигуру	4	1	3	
2.1.3	Техника рисования тушью	6	1	5	
2.1.4	Пастель	8	1	7	
2.1.5	Гравюра на картоне	4	1	3	
2.1.6	Натюрморты (различные графические приёмы)	6	-	6	
2.2.	Живопись	24	4	20	беседа, наблюдение, выставка
2.2.1	Свойства живописных материалов, правила работы с ними	4	1	3	
2.2.2	Цветоведение и колористика	8	1	7	
2.2.3	Ахроматические цвета, гризайль	6	1	5	
2.2.4	Декоративная живопись	6	1	5	
2.3.	Композиция	14	1	13	беседа, наблюдение
2.3.1	Монотипия	4	1	3	
2.3.2	Свободные темы	10	-	10	
2.4.	Лепка	10	1	9	беседа, наблюдение
3.	Основы дизайна	64	13	51	беседа, наблюдение, выставка
3.1	Что такое дизайн?	1	1	-	
3.2	Основные задачи в работе дизайнера	1	1	-	
3.3	Согласованность элементов формы	4	1	3	
3.4	Беспредметность в искусстве	4	1	3	
3.5	Цвет как одно из выразительных средств дизайнера	2	1	1	
3.6	Симметрия (понятие). Орнамент	8	1	7	
3.7	Асимметрия. Роспись, дизайнерский декор	6	1	5	
3.8	Метаморфозы	8	1	7	
3.9	Понятие композиции в дизайне	6	1	5	
3.10	Плакат	6	1	5	
3.11	Открытка	6	1	5	
3.12	Фирменный стиль	4	1	3	
3.13	Сувенирная продукция, оформление упаковки	8	1	7	
	ИТОГО	144	25	119	

2 год обучения

№п/п	Разделы, темы	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		всего	теория	практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	беседа, наблюдение
2.	Рисунок	52	6	46	беседа, наблюдение, выставка
2.1	Рисуем человеческую фигуру (статика, динамика, портрет)	6	1	5	
2.2	Анималистика	4	1	3	
2.3	Тушь – приёмы рисования	10	1	9	
2.4	Пастель	8	-	8	
2.5	Натюрморт в тоне	4	-	4	
2.6	Японская графика	8	1	7	
2.7	Театры и дворцы	4	1	4	
2.8	Натюрморт в тоне	4	1	3	
2.9	Парки, скверы, бульвары в графике.	4	-	4	
3.	Живопись	34	1	33	беседа, наблюдение, выставка
3.1	Пейзаж на тему «Золотая осень»	4	-	4	
3.2	Натюрморт с птицами	4	-	4	
3.3	Рождественский натюрморт.	4	-	4	
3.4	Зимний пейзаж	4	-	4	
3.5	Ночной пейзаж	4	-	4	
3.6	Весенний пейзаж	4	-	4	
3.7	Акварель по-мокрому	2	-	2	
3.8	Флористика	4	-	4	
3.9	Декоративная живопись, стилизация	4	1	3	
4.	Композиция	30	1	29	беседа, наблюдение
4.1	«Витрина магазина»	4	-	4	
4.2	Иллюстрация к литературному произведению	4	-	4	
4.3	Календарные праздники: Новый год и Рождество	10	-	10	
4.4	Любимый вид спорта	4	-	4	
4.5	«Профессия моей мечты»	4	-	4	
4.6	«Красота повседневной жизни»	4	1	3	
5.	Основы дизайна	24	4	20	беседа, наблюдение
5.1	Открытка, плакат	6	1	5	
5.2	«Художник в театре»	10	1	9	
5.3	«Комната моей мечты»	4	1	3	
5.4	Роспись, дизайнерский декор	4	1	3	
6.	Итоговое занятие	2	-	2	беседа, выставка
	ИТОГО	144	13	131	

3 год обучения

№п/п	Разделы, темы	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		всего	теория	практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	беседа, наблюдение
2.	Рисунок	40	3	37	беседа, наблюдение, выставка
2.1	Рисуем человеческую фигуру	6	1	5	
2.2	Анималистика	4	1	3	
2.3	Техника рисования тушью	8	1	7	
2.4	Пастель	8	-	8	
2.5	Натюрморт в тоне	4	-	4	
2.6	Архитектура в графике	4	-	4	
2.7	Зарисовки	6	-	6	
3.	Живопись	50	0	50	беседа, наблюдение, выставка
3.1	Ахроматические цвета, гризайль	4	-	4	
3.2	Декоративная живопись, стилизация	6	-	6	
3.3	Натюрморты	12	-	12	
3.4	Пейзажи	20	-	20	
3.5	Флористика	4	-	4	
3.6	Этюды	4	-	4	
4.	Композиция	30	2	28	беседа, наблюдение
4.1	Календарные праздники	10	-	10	
4.2	Многофигурная композиция	6	1	5	
4.3	Виды перспективы	4	1	3	
4.4	«Вид из окна»	4	-	4	
4.5	Свободные темы	6	-	6	
5.	Основы дизайна	20	4	16	беседа, наблюдение
5.1	Плакат	6	1	5	
5.2	Открытка	6	1	5	
5.3	Интерьер помещения	4	1	3	
5.4	Роспись, дизайнерский декор	4	1	3	
6.	Итоговое занятие	2	-	2	беседа, выставка
	ИТОГО	144	10	134	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения

1. Вводное занятие. (2 часа)

Теория: Краткое ознакомление с предстоящей программой. Знакомство с техникой безопасности труда.

Практика: Выполнение тестового задания с целью выявления умений и способностей каждого учащегося.

2. Изобразительное искусство. (78 часов)

2.1. Рисунок. (30 часов)

2.1.1. Правила построения объектов на плоскости. (2 часа)

Теория: Что такое перспектива? Как найти композиционный центр. Как определить расстояние между предметами? Грамотное распределение объектов на плоскости.

Практика: Выполнение зарисовки с натуры.

2.1.2. Рисуем человеческую фигуру. (4 часа)

Теория: С чего начинается рисование человеческой фигуры? Пропорции человеческого тела.

Практика: Выполнение заданий по теме (рисование человека).

2.1.3. Техника рисования тушью. (6 часов)

Теория: Графические приёмы рисования тушью.

Практика: Выполнение рисунков тушью (темы: любимые животные, сюжеты из сказок/мультфильмов, копируем в натуры).

2.1.4. Пастель. (8 часов)

Теория: Приёмы и способы рисования пастелью. Пастель в графике.

Практика: Выполнение работ на различные темы в технике пастели.

2.1.5. Гравюра на картоне. (4 часа)

Теория: Что такое гравюра на картоне? Какие бывают виды гравюры.

Практика: Выполнение работ в заданной технике гравюры на картоне.

2.1.6. Натюрморты (различные графические приёмы). (6 часов)

Практика: Рисование натюрмортов различными графическими материалами: простые карандаши разной мягкости (от твёрдого к мягкому); тушь; пастель; уголь + мел + сангина.

2.2. Живопись. (24 часа)

2.2.1. Свойства живописных материалов, правила работы с ними. (4 часа)

Теория: Виды живописных материалов. Акварель, гуашь. Чем они отличаются, особенности технологии рисования.

Практика: Рисуем акварелью и гуашью.

2.2.2. Цветоведение и колористика. (8 часов)

Теория: Хроматические и ахроматические цвета. Основные цвета и дополнительные. Тёплая и холодная цветовые гаммы. Цветовой круг.

Практика: Выполнение заданий гуашью и акварелью. Рисование натюрмортов в тёплых и холодных тонах.

2.2.3. Ахроматические цвета, гризайль. (6 часов)

Теория: Что такое гризайль?

Практика: Рисование натюрмортов гуашью в технике «гризайль» (в чёрно-белой гамме и коричневых тонах).

2.2.4. Декоративная живопись. (6 часов)

Теория: Что такое декоративная живопись и чем она отличается от классической?

Практика: Рисование натюрмортов в декоративном стиле.

2.3. Композиция. (14 часов)

2.3.1. Монотипия. (4 часа)

Теория: Что такое монотипия? Какие бывают виды монотипии. Изучение иллюстративного материала на примерах работ современных американских художников, работающих в этом стиле.

Практика: Выполнение практических работ в технике гуашь. Отпечатывание картинки сначала на одном листе, сгибая его пополам. Затем отпечатывание следующего изображения на другой лист бумаги (глянцевый) с получением зеркального изображения, дорисовывание деталей.

2.3.2. Свободные темы. (10 часов)

Практика: Выполнение творческих работ на основе свободного выбора сюжета со стремлением передать на бумаге воображаемые образы, отображая свое настроение и отношение к окружающему миру. Закрепление полученных знаний и навыков по предмету «композиция». Выбирается любая техника рисования, в том числе смешанные техники.

2.4. Лепка. (10 часов)

Теория: Свойства пластилина и глины. Что такое изразцы? Как лепить натюрморт на плоскости. Лепка объёмных предметов.

Практика: Лепка изразцов, натюрморта на плоскости, предметов в объёме, пейзажа на плоскости, животных, людей. Работа с пластилином и глиной.

3. Основы дизайна. (64 часа)

3.1. Что такое дизайн? (1 час)

Теория: Краткая история дизайна. Какими характеристиками должен обладать современный дизайнер, области знаний, профессиональные навыки. Возможности для применения профессии дизайнера в современном мире. Направления профессионального развития.

3.2. Основные задачи в работе дизайнера. (1 час)

Теория: Обзор основных задач в работе современного дизайнера. Сферы деятельности. Понятие бренда, фирменного стиля. Основные этапы разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласованность элементов формы. (4 часа)

Теория: Основы композиции, пропорции, ритм, контраст.

Практика: Выполнение заданий на сообразительность. Задача – вписать определённое животное (любое на выбор) в следующие формы: в круг, в квадрат, в треугольник.

3.4. Беспредметность в искусстве. (4 часа)

Теория: Что такое беспредметность в искусстве? История происхождения стиля, его практическое применение в творчестве современных художников. Символ в искусстве, его роль и функции.

Практика: Создание изображения в стиле «беспредметность». Задания на развитие воображения и фантазии, выполнение работ в стиле «абстракционизм» с опорой на идеи современных художников и ярких представителей стиля. Выражение собственных эмоций и чувств через символы.

3.5. Цвет как одно из выразительных средств дизайнера. (2 часа)

Теория: Понятие цвета. Восприятие цвета человеком. Цветощущение.

Практика: Выполнение заданий – изображение с помощью цветowych пятен и форм эмоций (гнев, печаль, радость, восторг, равнодушие и др.).

3.6. Симметрия (понятие). Орнамент. (8 часов)

Теория: Что такое симметрия? Виды орнаментов. Как с помощью симметрии создать свой собственный узор?

Практика: Изображения орнамента. Разработка элемента – основы для создания узора. Разработка орнамента, оформление при помощи орнамента.

3.7. Асимметрия. Роспись, дизайнерский декор. (6 часов)

Теория: Асимметрия и динамическое равновесие. Особенности асимметричных композиций. Гармония асимметрии. Отличие дизайнерской росписи от классической. Что такое дизайнерский декор и как его создать? Применение декора в графическом дизайне.

Практика: Создание собственного дизайнерского декора.

3.8. Метаморфозы. (8 часов)

Теория: Способы изображения реальных предметов так, чтобы они были узнаваемы, но при этом особенности их конструкции не позволяли использовать эти предметы по назначению. (Например, книга с двумя переплётками – справа и слева. Похожа на книгу, узнаваема, но открыть и прочесть такую книгу нельзя.)

Практика: Изображение таких предметов на листах бумаги любыми графическими и живописными средствами. Задание на развитие креативности и фантазии.

3.9. Понятие композиции в дизайне. (6 часов)

Теория: Основные средства композиции. Виды композиции – фронтальная, объёмная, глубинно-пространственная.

Практика: Выполнение заданий на тему «Дальний – ближний лес» по памяти.

3.10. Плакат. (6 часов)

Теория: Искусство плаката. Роль плаката в рекламе. Дизайнерский плакат.

Практика: Выполнение заданий на тему «тематические плакаты».

3.11. Открытка. (6 часов)

Теория: Оформление открыток в графическом дизайне.

Практика: Разработка оформления открытки, макетирование открытки, открытки с объёмной вставкой.

3.12. Фирменный стиль. (4 часа)

Теория: Что такое фирменный стиль в графическом дизайне?

Практика: Выполнение заданий на тему «Куб, цилиндр и треугольник». Макетирование из бумаги трех указанных предметов, придумывание и разработка графического рисунка для их оформления. Декорирование предметов этим рисунком, анализируя, как один и тот же рисунок / узор может по-разному вести себя на различных по форме и размеру предметах.

3.13. Сувенирная продукция, оформление упаковки. (8 часов)

Теория: Виды сувенирной продукции.

Практика: Разработка эскиза оформления подарочной упаковки (роспись, орнамент, изображение, цветовые пятна и проч. – на усмотрение учащегося).

Макетирование из бумаги подарочной коробки, нанесение разработанного декора на упаковку (допускаются любые графические средства и материалы – краски, карандаши, цветная бумага, аппликации и т.д.). Задание направлено на развитие фантазии и эстетического вкуса.

2 год обучения

1. Вводное занятие (2 часа).

Теория: Знакомство с программой на учебный год. Инструктаж по технике безопасности труда.

Практика: Свободное рисование по теме «Мои впечатления о лете».

2. Рисунок. (52 часа)

2.1. Рисуем человеческую фигуру (статика, динамика, портрет). (6 часов)

Теория: Пропорции человеческого тела, особенности рисования человека в движении, конструкция головы человека.

Практика: Выполнение заданий по темам: «Человек в статике» (человеческая фигура в рост), «Человек в движении» и «Графический портрет». В качестве основы – наглядный иллюстративный материал или зарисовки соседа по парте (рисование с натуры). Техника выполнения – черно-белые графические материалы (простые карандаши, чёрные ручки, маркеры и т.п.).

2.2. Анималистика. (4 часа)

Теория: Приёмы рисования животных в графике. Особенности строения тела и способы их изображения.

Практика: Зарисовки нескольких видов животных чёрно-белыми графическими материалами.

2.3. Тушь – приёмы рисования. (10 часов)

Теория: Повторение способов и приёмов рисования тушью. Виды штриха и их применение в зависимости от сюжета рисунка.

Практика: Выполнение заданий по темам: «Анималистика», «Натюрморт» и «Архитектурный / конструктивный пейзаж» или «Интерьер помещения, избы». В качестве основы даётся наглядный иллюстративный материал.

2.4. Пастель. (8 часов)

Практика: Выполнение заданий по темам: «Натюрморт» и «Пейзаж». Отработка и закрепление знаний, полученных на первом году обучения, о технике и способах рисования пастелью.

2.5. Натюрморт в тоне. (4 часа)

Практика: Выполнение задания по теме. Натюрморт должен включать в себя одну или несколько драпировок, простой гипсовый рельеф и несколько бытовых объёмных предметов. Формат листа А4. Материал – простые карандаши разной мягкости.

2.6. Японская графика. (8 часов)

Теория: Особенности японской графики, три основных её вида: «Сакура и горы» (пейзаж), «Цветы и животные» (натюрморт) и фигуры людей.

Практика: Выполнение нескольких работ по теме. Материал – смешанная техника (акварель + черная ручка или тушь). В качестве основы даётся наглядный иллюстративный материал.

2.7. Театры и дворцы. (4 часа)

Практика: Отработка навыков рисования архитектуры и перспективы. В качестве основы даются изображения с высокой детализацией. Рисование с натуры. Техника – графические материалы на выбор, за исключением сухой пастели.

2.8. Натюрморт в тоне. (4 часа)

Практика: Рисование натюрморта в тоне, материал – простые карандаши разной мягкости. Закрепление знаний о способах штриховки в графике и о передаче с её помощью объёма и фактуры предметов.

2.9. Парки, скверы, бульвары в графике. (4 часа)

Практика: Графическое изображение парков, скверов или бульваров Санкт-Петербурга или других европейских городов. Изображение должно включать в себя ажурные ограды / фонари, декорированные лепным декором здания. В качестве основы даётся несколько фотографий реальных городов. Отработка рисования перспективы. Техника – тушь или другие графические материалы на выбор (за исключением сухой пастели).

3. Живопись (34 часа).

3.1. Пейзаж на тему «Золотая осень». (4 часа)

Практика: Рисование пейзажа на тему «Золотая осень». Материал – гуашь / акрил / темпера. В качестве основы даётся наглядный иллюстративный материал в виде картин современных художников или фотографии осенних пейзажей Санкт-Петербурга и его пригородов.

3.2. Натюрморт с птицами. (4 часа)

Практика: Выполнение задания по теме. Материал – гуашь / акрил / темпера. В качестве основы – наглядный иллюстративный материал. Рисование с натуры.

3.3. Рождественский натюрморт. (4 часа)

Практика: Выполнение задания по теме. Основа – наглядный иллюстративный материал.

3.4. Зимний пейзаж. (4 часа)

Практика: Выполнение задания по теме. Материал – гуашь / акрил / темпера. Основа – наглядный иллюстративный материал.

3.5. Ночной пейзаж. (4 часа)

Практика: Изображение ночного пейзажа с учётом особенностей ночного освещения (лунный свет, свет от фонарей / гирлянд). Задача – различать и понимать, как меняется цвет предмета ночью в сравнении с его цветом при дневном освещении (цвет становится холоднее и темнее, количество оттенков становится меньше, общая цветовая гамма уходит в синюю / фиолетовую и т.д.).

3.6. Весенний пейзаж. (4 часа)

Практика: Рисование весеннего пейзажа с натуры. В качестве основы могут быть также использованы фотографии весеннего пейзажа, сделанные самими учащимися в окрестностях школы или своего дома. Материал – акварель.

3.7. Акварель по-мокрому. (2 часа)

Практика: Рисование пейзажа в заданной технике. Допускается использование соли как вспомогательного элемента для создания определённых визуальных эффектов.

3.8. Флористика. (4 часа)

Практика: Изображение цветов в букете или в вазе, этюдов с цветами. Материал – акварель.

3.9. Декоративная живопись, стилизация. (4 часа)

Теория: Основные особенности и отличия декоративной живописи от классической. Способы и приёмы рисования, стилизация, элементы украшения и декора предметов.

Практика: Рисование декоративного натюрморта с сервизом.

4. Композиция (30 часов).

4.1. «Витрина магазина». (4 часа)

Практика: Разработка эскизов оформления витрины любого магазина (на выбор учащихся). Выстраивание композиции с помощью полученных на первом году обучения знаний о правилах расположения объектов на листе. Материал – любой.

4.2. Иллюстрация к литературному произведению. (4 часа)

Практика: Выполнение иллюстраций к любому литературному произведению (по выбору учащихся) с использованием основ и правил композиции. Материал – любой. Техника исполнения – любая.

4.3. Календарные праздники: Новый год и Рождество. (10 часов)

Практика: Выполнение несколько работ в заданной теме. Рисунки должны содержать фигуры людей (одну или несколько). Формат листа – начиная от А4 и больше. Материал и техника – на выбор учащихся.

4.4. Любимый вид спорта. (4 часа)

Практика: Выполнение задания по теме. Задача – повторить и закрепить полученные знания о способах рисования человеческой фигуры в движении. Композиция должна содержать от одной до нескольких фигур человека в движении. Материал – любой.

4.5. «Профессия моей мечты». (4 часа)

Практика: Выполнение работы на заданную тему. Учащиеся выбирают любую профессию и иллюстрируют её, используя полученные знания и навыки в области композиции и расположения объектов на листе бумаги.

4.6. «Красота повседневной жизни». (4 часа)

Теория: Краткое знакомство учащихся с бытовым жанром в живописи. Показ слайдов картин известных художников в заданном жанре.

Практика: Разработка собственной версии картины в заданном жанре. Задача – проиллюстрировать какое-нибудь событие из собственной жизни.

5. Основы дизайна (24 часа).

5.1. Открытка, плакат. (6 часов)

Теория: Повторение особенностей построения композиции изображения плаката и открытки.

Практика: Рисование плаката и открытки к восьмому марта.

5.2. «Художник в театре». (10 часов)

Теория: Основы оформления и декорирования предметов. Краткий обзор по дизайну костюма. Правила разработки эскиза для оформления театральной декорации.

Практика: Выполнение заданий по темам: «Театральные маски» (изготовление эскиза и разработка дизайна), «Образ театрального героя» (разработка дизайна персонажа) и «Театральная декорация» (дизайн и оформление декорации к выбранной театральной постановке).

5.3. «Комната моей мечты». (4 часа)

Теория: Основы дизайна интерьера.

Практика: Разработка эскиза интерьера помещения. Отрабатываем технику рисования перспективы.

5.4. Роспись, дизайнерский декор. (4 часа)

Теория: Краткий обзор по темам: ритм и цвет узора, способы декорирования в дизайне, виды орнаментов, симметрия и асимметрия.

Практика: Разработка дизайна узора и стиля оформления для выбранного объекта или части интерьера (декоративный платок, узор на вазе или тарелке, дизайн обоев и др.).

6. Итоговое занятие (2 часа).

Практика: Выполнение итогового тестового задания на тему «Натюрморт», формат листа – А4. Подведение итогов. Выставка лучших работ учащихся.

3 год обучения

1. Вводное занятие (2 часа).

Теория: Знакомство с программой на учебный год. Инструктаж по технике безопасности труда.

Практика: Свободное рисование по теме «Мои впечатления о лете».

2. Рисунок. (40 часов)

2.1. Рисуем человеческую фигуру (статика, динамика, портрет). (6 часов)

Теория: Вспоминаем пропорции человеческого тела, особенности рисования человека в движении, конструкция головы человека.

Практика: Выполнение заданий по темам: «Человек в статике» (человеческая фигура в рост), «Человек в движении» и «Графический портрет». В качестве основы – наглядный иллюстративный материал или зарисовки соседа по парте (рисование с натуры). Техника выполнения – черно-белые графические материалы (простые карандаши, чёрные ручки, маркеры и т.п.).

2.2. Анималистика. (4 часа)

Теория: Вспоминаем приёмы рисования животных в графике. Особенности строения тела и способы их изображения.

Практика: Зарисовки нескольких видов животных чёрно-белыми графическими материалами.

2.3. Техника рисования тушью. (8 часов)

Теория: Повторение способов и приёмов рисования тушью. Виды штриха и их применение в зависимости от сюжета рисунка.

Практика: Выполнение заданий по темам: «Анималистика», «Натюрморт» и «Архитектурный / конструктивный пейзаж» или «Интерьер помещения». В качестве основы даётся наглядный иллюстративный материал.

2.4. Пастель. (8 часов)

Практика: Выполнение заданий по темам: «Натюрморт» и «Пейзаж». Совершенствование навыков, полученных на первом и втором годах обучения, о технике и способах рисования пастелью.

2.5. Натюрморт в тоне. (4 часа)

Практика: Выполнение задания по теме. Натюрморт должен включать в себя несколько драпировок, гипсовый рельеф и несколько бытовых объёмных предметов. Материал – простые карандаши разной мягкости. Закрепление знаний о способах штриховки в графике и о передаче с её помощью объёма и фактуры предметов.

2.6. Архитектура в графике. (4 часа)

Практика: Отработка навыков рисования архитектуры и перспективы. В качестве основы даются изображения с высокой детализацией. Рисование с натуры. Техника – чёрно-белые графические материалы на выбор (тушь, линнер, гелиевая ручка, простые карандаши разной мягкости).

2.7. Зарисовки. (6 часов)

Практика: Отработка навыков рисования различными графическими материалами: смешение графических материалов, работа в смешанной технике с акварелью, белой темперой или акрилом. Сюжеты для зарисовок – фигуры людей, пейзажи, животные в дикой природе, интерьеры помещений с фигурами людей и другие. Формат листа – А4.

3. Живопись (50 часов).

3.1. Ахроматические цвета, гризайль. (4 часа)

Практика: Рисование натюрморта в заданном стиле. Материалы – гуашь, акрил или темпера.

3.2. Декоративная живопись, стилизация. (6 часов)

Практика: Выполнение задания по теме. Материал – гуашь / акрил / темпера. В качестве основы – наглядный иллюстративный материал. Рисование с натуры.

3.3. Натюрморты. (12 часов)

Практика: Рисование натюрмортов на следующие темы: натюрморт в тёплой цветовой гамме, натюрморт в холодной цветовой гамме, тематический натюрморт согласно текущему времени года или предстоящему событию (празднику). Основа – наглядный иллюстративный материал.

3.4. Пейзажи. (20 часов)

Практика: Выполнение заданий на следующие темы: городской пейзаж; осенний, весенний, летний и зимний пейзажи природы; пейзаж Санкт-Петербурга в цвете и другие. Для работы над каждым пейзажем даётся в среднем 4 часа.

3.5. Флористика. (4 часа)

Практика: Изображение цветов в букете, в вазе или на ветке дерева; этюды с цветами. Материал – акварель.

3.6. Этюды. (4 часа)

Практика: Рисование окружающих пейзажей с натуры или с фотографии (например – пейзаж школьного двора и другие). Техника – акварель. Допускается работа в технике «акварель по-мокрому». Формат листа – не больше А4.

4. Композиция (30 часов).

4.1. Календарные праздники. (10 часов)

Практика: Выполняется несколько работ на заданную тему согласно грядущему календарному празднику. Рисунки должны содержать фигуры людей (одну или несколько). Формат листа – начиная от А4 и больше. Материал и техника – на выбор учащихся.

4.2. Многофигурная композиция. (6 часов)

Теория: Особенности расположения множества фигур людей на плоскости листа с учётом перспективы и общей композиционной динамики согласно принципам композиционной гармонии.

Практика: Разработка рисунка с множеством фигур людей. Рисование эскизов (минимум два). Сюжет и обстановка – любая, материалы для работы – на выбор учащегося.

4.3. Виды перспективы. (4 часа)

Теория: Вспоминаем, какая бывает перспектива (два основных вида – линейная и воздушная), в чём их особенности и отличия.

Практика: Выполняются две работы – рисунок пейзажа с применением воздушной перспективы и изображение городского пейзажа в линейной перспективе. Формат листа – начиная от А4 и больше. Материал и техника – на выбор учащихся.

4.4. Вид из окна. (4 часа)

Практика: Разработка сюжета сначала на эскизе. Вид из окна рекомендуется придумать свой, иллюстративный материал допускается брать за основу только для вдохновения, не срисовывать. Задание на развитие фантазии и воображения.

4.5. Свободные темы. (6 часов)

Практика: Выполнение работы на заданную тему. Учащиеся выбирают любой сюжет и иллюстрируют его, используя полученные знания и закрепляя навыки в области расположения архитектурных объектов и фигур людей на листе бумаги, а также знания о перспективе и её видах.

5. Основы дизайна (20 часов).

5.1. Плакат. (6 часов)

Теория: Повторение особенностей построения композиции плакатного рисунка.

Практика: Рисование плаката к конкретному событию или празднику.

5.2. Открытка. (6 часов)

Теория: Повторение особенностей композиции открытки.

Практика: Рисование открытки к конкретному событию или празднику. Приветствуется разработка объёмной открытки со вставкой.

5.3. Интерьер помещения. (4 часа)

Теория: Основы дизайна интерьера.

Практика: Разработка эскиза интерьера помещения. Отрабатываем технику рисования линейной перспективы с учетом угла обзора и композиционного центра.

5.4. Роспись, дизайнерский декор. (4 часа)

Теория: Краткий обзор по темам: ритм и цвет узора, способы декорирования в дизайне, виды орнаментов, симметрия и асимметрия.

Практика: Разработка дизайна узора и стиля оформления для выбранного объекта или части интерьера (декоративный платок, узор на вазе или тарелке, дизайн обоев и др.).

6. Итоговое занятие (2 часа).

Практика: Выполнение итогового тестового задания на тему «Натюрморт», формат листа – А4. Подведение итогов.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ п/п	Наименование разделов	Формы занятий	Методы обучения	Комплекс средств обучения
1.	Вводное занятие	учебное занятие	беседа, инструктаж, контрольное практическое задание	ТСО: компьютер, проектор; материалы для выполнения практического задания
2.	Изобразительное искусство	учебное занятие, выставка, опрос, просмотр, итоговая выставка	беседа, выполнение упражнений, обсуждение, практическое задание	ТСО: компьютер, проектор; наглядный материал: книги; иллюстративный материал; материалы для выполнения практических заданий
3.	Основы дизайна	учебное занятие, выставка, опрос, просмотр, итоговая выставка	беседа, выполнение упражнений, обсуждение, практическое задание	ТСО: компьютер, проектор; наглядный материал: книги; иллюстративный материал; материалы для выполнения практических заданий

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список использованной литературы:

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
2. Базилевский А.А. Технология и формообразование в проектной культуре дизайна (Влияние технологии на морфологию промышленных изделий). Автореф. канд. диссерт. иск. – М., 2006.
3. Батычевская Т.Н. Искусство как формообразующий фактор в дизайне. – Ставрополь – М., 2004.
4. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стил и направления в современном искусстве и архитектуре. – М.: Арт-Родник, 2006.
5. Гропсан Д.В. Справочник дизайнера. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005.
6. Кузин В.С. Изобразительное искусство. – М.: Дрофа, 2000.
7. Розенсон И. Основы теории дизайна. – СПб.: Питер, 2006.
8. Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика. – М.: АСТ: Астрель, 2009.
9. Харрисон Х. Рисунок и живопись. Полный курс. / Пер. Е. Зайцевой. – М.: Эксмо, 2005.
10. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. Наглядное пошаговое руководство и вдохновляющая галерея законченных работ – М.: Астрель, 2005.
11. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. – М.: Архитектура-С, 2004.

Список литературы для учащихся и их родителей:

1. Кистлер М. Вы сможете рисовать через 30 дней. – Манн, Иванов и Фербер, 2017.
2. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама. Самоучитель. – М.: ДМК Пресс, 2008.
3. Лин, Майк В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. Техника рисования. – М.: АСТ: Астрель, 2010.
4. Стародуб К.И., Ткаченко Т.Б. Лепим из пластилина. – Ростов-на-Дону: ООО «Рост», 2003.
5. Уотт Ф. Как научиться рисовать: Универсальное пособие для детей и взрослых. – М.: Росмэн-Пресс, 2002.
6. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН-ИЗДАТ, 2004.
7. Хоффман Т. Как понять акварель. – Манн, Иванов и Фербер, 2017.