

Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр творчества детей и юношества»

Рассмотрена
на заседании методического совета

Протокол № 1
«26» 08 2016 г.

Утверждена
Директором МКОУ «ЦТДиЮ»

Е.Н. Бусел
Приказ № 05 " 08 "
«01» 08 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Щученко Любови Леонидовны

«Графика»

возраст обучающихся	<i>11-14 лет</i>
срок реализации программы	<i>1 год</i>
направленность	<i>художественно-эстетическая</i>
составитель программы	<i>Щученко Л.Л.</i>
квалификационная категория	<i>высшая</i>

г. Сегежа
2016 г.

Оглавление

I. Пояснительная записка.....	3
II. Тематический план	4
III. Содержание программы.....	5
IV. Методическое обеспечение	10
V. Ресурсы	11

I. Пояснительная записка.

Программа разработана на основе книги Карлы Сонхайм «Художественная мастерская: графика». Карла Сонхайм – художник и ведущая креативных мастер-классов, известная своими новаторскими проектами и техниками. Книга состоит из пятидесяти двух креативных уроков по графике. Для создания данной программы использованы и адаптированы для условий изостудии 44 задания. Программа рассчитана на детей посещающих или окончивших Школу искусств, посещающих занятия в других изостудиях, обладающих знаниями и практическими навыками традиционного или академического рисования. Данная программа помогает изучить графические техники с помощью эксперимента и игры. Программой предусмотрено широкое использование эвристических методов.

Срок реализации программы: 1 год

Возраст обучающихся: 11-14 лет

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной.

Задачами курса являются:

- формирование у учащихся нравственно - эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве;
- формирование художественно - творческой активности школьника;
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков.
- формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально - пространственной формы;
- развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным действиям в состоянии неопределенности;
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно - значимой ценности;
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально - нравственной оценки;

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности.

В основе программы - эмоционально - деятельностный подход: переживание художественного образа в форме художественных действий. Это реализуется в форме личного творческого опыта.

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм деятельности, а также диалогичность и сотворчество учителя и ученика.

II. Тематический план

№	Разделы и темы	часы		
		всего	теория	практика
1)	<i>Вдохновляясь животными.</i>			
1.1	Рисуем котов	2	0,5	1,5
1.2	Слепой контур. Жирафы	2	0,5	1,5
1.3	Проект «Мой любимец»	4	1	3
1.4	В зоопарке: день 1	2	1	1
1.5	В зоопарке: день 2	2	0,5	1,5
1.6	Займёмся обезьянками	2	0,5	1,5
1.7	Воображаемые создания	2	0,5	1,5
1.8	Знакомьтесь с художником: Катрин Дан.	4	1	3
2)	<i>Вдохновляясь людьми</i>			
2.1	Портреты неглавной рукой	2	0,5	1,5
2.2	В кофейне	8	1	7
2.3	Подглядывание	2	0,5	1,5
2.4	Только для твоих глаз	2	0,5	1,5
2.5	Пипеточные лица	2	0,5	1,5
2.6	Динамичный рисунок с натуры	6	0,5	5,5
2.7	Статичный рисунок с натуры	8	1	7
2.8	Проект «100 лиц»	6		6
3)	<i>Вдохновляясь художником</i>			
3.1	По следам Леонардо	4	1	3
3.2	Одной линией	2	0,5	1,5
3.3	Собаки Пикассо	4	2,5	1,5
3.4	Абстрактные картины Мирро	4	1,5	2,5
3.5	Картины в духе Клее	2	0,5	1,5
3.6	Портреты в стиле Модильяни	6	1,5	4,5
3.7	Ваш внутренний доктор Сьюз	4	1,5	2,5
4)	<i>Вдохновляясь детьми и детством</i>			
4.1	Рисуем каракулями	2	0,5	1,5
4.2	Контурные игрушки	4	0,5	3,5
4.3	Одноглазые чудища	2	0,5	1,5
4.4	Рисуем пластилиновые фигурки	6	0,5	4,5
4.5	Рисуем с родителями.	4	0,5	3,5
4.6	Рисуем фразы.	2	0,5	1,5
4.7	Бумажные куклы.	4	0,5	3,5
4.8	Книжная графика	2	2	
5)	<i>Вдохновляясь фантазией.</i>			
5.1	Рисунки каракулями	2	0,5	1,5
5.2	Красочные пятна	2	0,5	1,5
5.3	Экстатические пляски	2	0,5	1,5

5.4	Игры с цифрами	2	0,5	1,5
5.5	Рисунок плюс коллаж	4	0,5	3,5
5.6	Трещины на асфальте	2	0,5	1,5
5.7	Знакомьтесь с художником: Лизл Лунд	2	0,5	1,5
6)	<i>Вдохновляясь природой</i>			
6.1	Цветочный учебник	2	0,5	1,5
6.2	Пожужжи мне в ухо	2	0,5	1,5
6.3	Прогулки на природе	2	0,5	1,5
6.4	На пленэре	2	0,5	1,5
6.5	Птички, птички, птички!	2	0,5	1,5
6.6	Представляем художника: Жанин Златкис	2		
	Экскурсии на выставки	8		
	итога	144		

III. Содержание программы.

1) Вдохновляясь животными.

Рисование по фото, с натуры и по замыслу. Начинаем создавать альбом с референсами. Работа с обобщенными образами, передача в рисунке характерных признаков животных.

1.1 Рисуем котов. Рисование небольших фигур котов по замыслу, в разных позах и движении используя простые и выразительные штрихи. Количество фигурок не ограничено. Перерисовка более удачных по мнению автора фигур в технике по выбору (в артбук или на авторскую открытку).

Материалы: тонкий фломастер, листы белой бумаги для офисной печати.

1.2 Слепой контур. Жирафы. Рисование одной линией слепым методом (не глядя на лист) фигур жирафов и др. экзотических животных в разных позах. Доработка наброска линиями и цветовыми пятнами до единой композиции.

Материалы: различные фотографии жирафов, 5-6 листов белой бумаги, роллер, цв. фломастеры и карандаши.

1.3 Проект «Мой Любимец». Быстрые наброски углем движущегося животного по видеороликам и гифкам. Наброски домашнего питомца карандашом или углем (домашнее задание). Рисование домашнего питомца по выбранным наброскам цветными карандашами. Акцент на направление штриховки для передачи объёма и фактуры.

Материалы: белая бумага, цветные карандаши, угольные карандаши.

1.4-5. В зоопарке. Рисование по фото нескольких животных и птиц. Развиваем умение находить внутреннюю геометрию животного. Создание быстрых набросков с последующей более детальной проработкой. Прорисовка теней на теле животного. Дорисовка цветом.

Материалы: простые карандаши разной твердости, цветные карандаши, альбомы.

1.6 Займёмся обезьянками. Рисуем по фотографии. Линейный набросок выполняется черным маркером. Предварительно наугад выбирается цветной фломастер и пастель дополнительного к нему цвета. Работа выполняется только данными материалами.

Акцентируем внимание на способах передачи волос и морщин на коже. Рассматривание результата вместе, беседа о гармонии дополнительного цвета.

Материалы: маркер черный, пастель, фломастер, бумага.

1.7 Воображаемые создания. Создание образа несуществующего животного из беспорядочно разбросанных цветковых пятен.

Материалы: бумага, акварель, линер.

1.8 Знакомство с творчеством художницы Катрин Дан. Создание работы в технике микс – медиа по замыслу.

Материалы: по выбору автора.

2) Вдохновляясь людьми

2.1 Портреты неглавной рукой. Цель урока – справиться с боязнью несовершенства своего рисунка. Рисование портрета друга неглавной рукой. Никаких стираний и никакого контроля.

Материалы: бумага, планшет, фломастер, приятель.

2.2 В кофейне. Устраиваем в кабинете «Кофейню». Расставляем столики, наливаем чай, пьем, общаемся и зарисовываем друг друга в характерных позах: общающиеся люди, люди сидящие нога на ногу и т.п.

Материалы: альбом, ручка.

2.3 Подглядывание. Создаем черно-белые рисунки по семейным фотографиям, используя технику слепых контуров.

Материалы: тонкие черные фломастеры, белая бумага.

2.4 Только для твоих глаз. Подробное рисование человеческого глаза по референсу. Используем четыре разных графических материала. Создание стилизованного рисунка глаза.

Материалы: Бумага А5, простой карандаш, угольный карандаш, перьевая ручка, цветные карандаши.

2.5 Пипеточные лица. Рисуем лица по фотографиям с помощью пипетки. Ещё не просохший рисунок промакиваем салфеткой. Подкрашиваем любыми цветными материалами.

Материалы: бумага А5, акриловая краска жидкая, пипетки, туалетная бумага, фломастеры, карандаши цветные.

2.6 Динамичный рисунок с натуры. Рисование серий от быстро меняющихся поз (30-60 сек) до более статичных (5-20 минут). Развиваем умение делать быстрый набросок формы, и далее заполнять его линиями и штриховкой.

Материалы: альбом, простой или угольный карандаш.

2.7 **Статичный рисунок с натуры.** Рисование человека с натуры.

Материалы: по выбору автора.

2.8 **Проект «100 лиц».** Проект длится в течение учебного года . Рисование лиц по фотографиям, по замыслу и с натуры. Одно или несколько лиц за один сеанс. Задача : нарисовать 100 лиц в любой технике. Листочки нумеруются.

Материалы: листы 10*13 см, любые принадлежности для рисования.

3) Вдохновляясь художником.

3.1 **По следам Леонардо.** Беседа о творческом пути Леонардо да Винчи. Рисование через кальку (калькирование) «Ангела» Леонардо да Винчи. Дорисовка копии по своему усмотрению.

Материалы: ксерокопия «Ангела» Леонардо да Винчи, калька, карандаш.

3.2 **Одной линией.** Рисование предметов одной линией, не отрывая руки от листа по замыслу и с натуры.

Материалы: бумага, фломастеры.

3.3 **Собаки Пикассо.** Беседа о творчестве Пабло Пикассо. Рассматривание нескольких произведений художника, беседа о характерных приёмах. Рисование собаки в стиле Пикассо.

Материалы: акварельная бумага 13*18, фломастеры, «копики», цветные карандаши.

3.4 **Абстрактные картины Мирро.** Беседа о творчестве Жоана Миро. Особое внимание периоду 30-40-х годов. Рассматривание его работ, зарисовка геометрических элементов и символов, используемых художником. Составление общей композиции из символов и доработка цветом.

Материалы: акварельная бумага 20*25, карандаш, черный тонкий маркер, фломастеры или цветные маркеры.

3.5 **Картины в духе Клее.** Беседа о творчестве Пауля Клее. Изучение в теории техники переноса масляной краски на холст с помощью карандаша. На практике рисование по черной копировальной кальке слепым методом. Дорисовка акварелью, цветными карандашами и пр. материалами.

Материалы: черная копировальная бумага, бумага для акварели А4, черная акриловая краска, акварельные краски либо цветные карандаши.

3.6 **Портреты в стиле Модильяни.** Беседа о творчестве Амедео Модильяни. Рассматривание портретов художника, акцент на особенности изображения. Измерение пропорций лиц, сопоставление с академическими пропорциями. Рисование портрета в стиле Модильяни, с соблюдением пропорций художника.

Материалы: по выбору учащихся.

3.7 Ваш внутренний доктор Сьюз. Беседа о творчестве художника Теодора Сьюз Гейзеля. Рассматривание его иллюстраций, беседа о стиле художника. Зарисовка понравившихся элементов. Создание композиции в стиле рисунков Доктора Сьюз.

Материалы: альбом, карандаш, перьевая ручка, акриловые чернила, акварельные краски, цветные карандаши.

4) Вдохновляясь детьми и детством.

4.1 Рисуем каракулями. Первый шаг – простое чиркание или калякание на листе бумаги, не нацеленное на результат. Затем продолжая использовать прием чиркания попробовать изобразить предмет, усливая нажим в местах, где предмет затенен. Передавая тем самым объем предмета.

Материалы: пачка бумаги, шариковая ручка, референсы.

4.2 Контурные игрушки. Рисование игрушек с натуры, используя прием слепого рисования и рисования одной линией.

Материалы: 3-5 игрушек моделей, пачка бумаги, фломастеры.

4.3 Одноглазые чудища. Рассматривание детских книг про монстриков. Практическая часть: рисуем на листе стилизованный глаз, затем дополняем его деталями. Рисование нескольких монстров с разным характером.

Материалы: фломастеры, лист подсказок с названиями монстров.

4.4 Рисуем пластилиновые фигурки. На первом занятии лепим небольшие фигурки из пластилина по замыслу, это могут быть фантазийные образы, животные или предметы быта. По желанию фигурки можно покрасить акриловыми красками. На следующем занятии, учащиеся рисуют свои фигурки в разных ракурсах, самостоятельно выставляя освещение. Во время рисования необходимо обращать внимание на несовершенство как объекта, так и рисунка.

Материалы: пластилин, изобразительные средства по выбору.

4.5 Рисуем с родителями. Часть этого занятия выполняется дома. Учащийся рисует портреты своих родителей или членов семьи по выбору и в свободной технике. По его просьбе портрет учащегося в свободной манере рисуют родители. На одном из занятий из получившихся портретов учащийся создает единую композицию, дорисовывая нужные детали или создавая коллаж.

Материалы: по выбору участников.

4.6 Рисуем фразы. Это будет коллаж или работа в технике миксед-медиа. Учащемуся предлагается принести из дома лист из тетради, письма, личного или школьного дневника. Содержание листа должно вызывать в нем эмоциональный отклик. Делаем ксерокопию текста, можно увеличить его, отзеркалить и сделать копию через копировальный лист (готовый или сделанный вручную). Затем предлагается проиллюстрировать содержание, сочетая текст и рисунок в единой композиции.

Материалы: принадлежности и основы на выбор учащегося.

4.7 Бумажные куклы. Выполнение работ в технике коллажа для участия в районном конкурсе «Я - модельер» и в региональном конкурсе г. Санкт-Петербург «Петербургская мода». Тема «Авторская коллекция».

4.8 Книжная графика. Знакомство с художниками- иллюстраторами, выполняющими рисунки в технике коллажа.

5) Вдохновляясь фантазией.

5.1 Рисунки каракулями. Рисуем на бумаге произвольные росчерки. Можно обменяться получившимися каракулями с друзьями. Рассматриваем рисунки со всех сторон и дорисовываем их до окончательного образа.

Материалы: бумага, карандаши, фломастеры.

5.2 Красочные пятна. Упражнение подобно предыдущему. Только теперь работаем с цветом. Создаем на листе беспорядочные пятна с помощью жидкой краски и вспомогательных материалов: шпателя, щетки, нитки расчески и пр. После высыхания дорисовываем пятна до узнаваемого образа.

Материалы: листы ватмана разного размера, акриловая краска или гуашь, шпатели, одноразовые ножи и вилки, щетки, расчески и пр., фломастеры, маркеры.

5.3 Экстатические пляски. Выбираем десять принадлежностей для рисования. Включаем аудиокнигу и начинаем «дудлить». Рисуем машинально любые формы, линии, загогулины, узоры, конструкции, которые выдаст подсознание. Сознание занято прослушиванием аудиокниги. Примерно каждую минуту меняем материал для рисования. Рассматриваем рисунки, находим предпочтения цвета, узнаваемые узоры – почерк автора и т.п.

Материалы: десять заранее выбранных принадлежностей для рисования, основа для рисования, аудиофайл, соответствующий возрасту слушателя.

5.4 Игры с цифрами. Предлагаются два списка пронумерованных слов: животные и предметы. Хаотично выбираем по слову из каждого списка и создаем образ на основе этих слов. Например «зебра» и «шляпа» - можно изобразить зебру в шляпе, или шляпу из зебры, или ещё что-нибудь)

5.5 Рисунок плюс коллаж. Беседа о коллажах, артбуках, тревелбуках и пр. Создание коллажа на произвольную тему.

Материалы: любые средства для рисования и живописи, журналы, клей, ножницы, основа.

5.5 Трещины на асфальте. Сфотографировать трещины на асфальте, краске стен, рисунке обоев и т.д, которые напоминают какие-либо образы. Распечатать рисунок, дорисовать и раскрасить.

Материалы: акварельная бумага, графические материалы по выбору.

5.6 Знакомьтесь с художником: Лизл Лунд. Рисование в жизни людей, чьи профессии не связаны с изобразительным творчеством. Любить рисовать можно не будучи профессиональным художником.

б) Вдохновляясь природой.

6.1 **Цветочный учебник.** Работа с фотографиями цветов. Понятие стилизации. Создание стилизации цветка.

Материалы: акварельная бумага, графические материалы по выбору.

6.2 **Пожужжи мне в ухо.** Рисование насекомых по референсу. Создание стилизации.

Материалы: акварельная бумага, графические материалы по выбору.

6.3 **Прогулки на природе.** Зарисовывание объектов природы в реалистичной манере с помощью маркеров «Сорис». Несколько объектов на одном листе.

Материалы: бумага для рисования, маркеры.

6.4 **На пленере.** В отличие от предыдущего занятия, в эти рисунки мы добавляем тени. Работы выполняются по референсам объектов природы простыми или угольными карандашами, с проработкой теневых участков и передачей цвета с помощью более или менее насыщенных участков.

Материалы: угольный или простой мягкий карандаш, бумага для рисования.

6.5 **Птички, птички, птички!** Рисование угольным карандашом чучела птиц с натуры.

Материалы: угольный карандаш, бумага для рисования.

6.6 **Представляем художника:** Жанин Златкис. Беседа о творчестве художницы. Рассматривание её работ.

IV. Методическое обеспечение

Ожидаемые результаты

К концу года учащиеся должны подняться на новый уровень мастерства. Овладеть навыками слепого рисования, усовершенствовать свои навыки рисования графическими материалами: уголь, мягкие графитные карандаши, акрил, чернила, копики. Научиться рисовать для своего удовольствия, принимая несовершенство своих рисунков. Обогащать свой словарный запас специальными словами: референс, ретушь, растушка, стилизация, рефлекс, прототип, коллаж, основа, ракурс, абрис, артбук, тревелбук и пр., и т.д. Расширить знания о творчестве художников- графиков.

Смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно- творческих ситуаций в повседневной жизни.

Материалы и оборудование.

- Помещение учебного класса, оборудованное грифельной доской и партами.
- Мультимедиа оборудование.

- Графические материалы: простые карандаши разной мягкости, угольные палочки и карандаши, чернила и палочки, тушь, акриловые краски и гуашь, акварель, цветные карандаши и фломастеры, маркеры разной толщины, пастель.
- Бумага: писчая, для ксерокса, для акварели, ватман, картон разной плотности.
- Вспомогательные материалы: растушевки, ластики, баночки для воды, палочки, перья, чернильные ручки.
- Методические пособия по темам занятий.

V. Ресурсы

Ссылки на материалы, используемые в программе:

<http://www.twirpx.com/file/1866290/>

<http://allforchildren.ru/artenc/art-g002.php>

<http://megapoisk.com/kak-risovat-uglem-urok-dlja-nachinajuschih>

<http://risunochki.ru/> (уроки рисования углём для начинающих)

<http://risuy.info/archives/5856> (как рисовать на пленэре)

<http://www.iplak.ru/87-risunok-cvetnymi-karandashami-kollazh-i-y%D0%B5tapy-raboty>

Ссылки на блоги статьи про художников, знакомство с которыми предусмотрено программой:

<http://www.katherinedunn.us/drawings/> Катрин Данн

<http://allpainters.ru/da-vinchi-leonardo.html> Леонардо да Винчи

<https://gallerix.ru/album/Picasso> Пабло Пикассо

<http://allpainters.ru/miro-zhoan.html> Жоан Миро

<http://allpainters.ru/klee-paul.html> Пауль Клее

http://ru.rfwiki.org/wiki/Доктор_Сьюз Доктор Сьюз

<https://liesellund.com/> Лизел Лунд

<http://blogdelanine.blogspot.ru/> Жанин Златкис