

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом творчества «Измайловский»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
Протокол № 1
от 30.08.2024

УТВЕРЖДЕНА
приказом от 31.08.2024 № 197
Директор ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
_____ Н.В. Шаталова

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ»

/название программы/

6 дней

/срок освоения/

от 7 до 10 лет

/возраст обучающихся/

Разработчики: Комиссарова О.С., педагог дополнительного образования
Головачева А.В., педагог дополнительного образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Рисуем животных» (далее – образовательная программа, программа) имеет *художественную направленность*, способствует эстетическому воспитанию учащихся путем приобщения их к изобразительному искусству.

Образовательная программа *адресована* учащимся в возрасте 7-10 лет.

Актуальность образовательной программы обусловлена запросами современного общества на решение задач по формированию и развитию творческих способностей детей, организации их свободного времени, воспитание бережного отношения к окружающему миру, природе.

Мир животных очень интересен для ребенка, поэтому одной из самых любимых тем в творчестве юных художников является анималистический жанр. Обучение рисованию животных приобретает в настоящее время особую значимость в связи с необходимостью воспитывать у детей гуманистическое отношение к окружающей среде. Необходимо с детства прививать любовь к животным, обращать внимание ребенка на красоту животного, на его пользу, на материнскую заботу о детёнышах, на то чувство привязанности, которым оно отвечает на всякое доброе отношение.

Процесс обучения изображению животных можно условно разделить на два направления: осуществление деятельности по развитию знаний детей о животных и обучение изображению животных. Животные двигаются, обладают характером, отличаются своеобразным поведением и в связи с этим вызывают у детей познавательный интерес, активное восприятие, яркий эмоциональный отклик.

В процессе обучения учащиеся знакомятся с понятием «анималистический жанр», работами отечественных художников-анималистов: Е.И. Чарушина, В.И. Курдова, В.А. Ватагина, Е.М. Рачева, А.М. Лаптева, Ю.А. Васнецова и других. В данном жанре основное внимание уделяется художественно-образной характеристике животного. Знакомство учащихся с анималистическим жанром позволяет решать как познавательные (внешний облик, повадки и поведение животных, их характер), так и воспитательные задачи (любовь и внимательное, чуткое отношение к животному миру, желание защитить, сберечь природу). В результате у учащихся накапливаются разнообразные впечатления, которые они стремятся выразить в своём творчестве. Большое внимание уделяется изучению и изображению пластики, поз, движения, повадок, строения животного, особенностей его внешнего вида.

Использование при изображении животных нетрадиционных техник позволяет детям более широко раскрыть свои творческие способности, развить воображение, фантазию. Для выполнения творческих заданий могут быть выбраны различные художественные материалы: гуашь, акварель, карандаш, уголь, тушь, перо, фломастеры и др.

Программа является вспомогательной для формирования знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства.

Уровень освоения дополнительной общеразвивающей программы - *общекультурный*.

Результативность освоения программы заключается в:

- освоении прогнозируемых результатов программы;
- презентации результатов на уровне образовательной организации.

Объем дополнительной общеразвивающей программы – 12 часов, **срок освоения** – 6 дней.

Цель образовательной программы - развитие творческих способностей учащихся в области изобразительного искусства посредством обучения рисованию животных.

В ходе реализации образовательной программы решаются следующие **задачи**:

Обучающие:

- познакомить с анималистическим жанром;
- познакомить с творчеством художников-анималистов;

научить изображению анатомических особенностей и пропорций животных;

- научить выделять характерные повадки животного, работать над образом, рисовать животное в движении
- развивать навыки владения различными художественными материалами, техниками рисования и средствами художественной выразительности.

Развивающие:

- способствовать развитию наблюдательности, воображения, фантазии;
- развивать самостоятельность в выборе средств художественной выразительности для достижения целостности образа.

Воспитательные:

- воспитать аккуратность, настойчивость в достижении цели;
- воспитывать бережное отношение к животным, окружающему миру.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения образовательной программы:

Предметные:

- будут иметь представление об анималистическом жанре как жанре изобразительного искусства,
- будут иметь представление о творчестве художников-анималистов;
- научить изображению анатомических особенностей и пропорций животных;
- научатся выделять характерные повадки животного, работать над образом, рисовать животное в движении;
- будут уметь использовать различные техники и материалы, другие средства художественной выразительности для изображения животного.

Метапредметные:

- будут использовать фантазию и самостоятельность при выполнении работы;
- разовьют наблюдательность, воображение.

Личностные:

- будут проявлять аккуратность, настойчивость в достижении цели;
- будут проявлять бережное отношение к животным, окружающему миру.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Обучение по программе осуществляется на русском языке.

Форма обучения: очная.

Условия набора и формирования групп. На обучение принимаются все желающие. Количество учащихся в группе – не менее 12 чел.

Формы организации и проведения занятий

Основной формой организации деятельности является учебное занятие. В процессе обучения используются ИКТ-технологии, электронное обучение.

Возможны внеаудиторные занятия (например, выходы на пленэр) для рисования животных с натуры.

Формы организации деятельности учащихся:

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение);
- групповая: работа в малых группах, парах.

Материально-техническое оснащение:

Для эффективной реализации образовательной программы необходимы:

- наборы бумаги для рисования (плотной формата А4 и А3);
- гуашь и акварель;
- графические материалы: восковые мелки, пастель, тушь, перо, карандаши графитные, уголь, сангина, фломастеры, гелиевые ручки;

спиральная резинка;

- кисти беличьи № 3, 5, 8/9; синтетические плоские или колонковые № 3, 5, 8/9;
- емкости для воды;
- клеенки для стола (40*40 см).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Название раздела	Количество часов			Формы аттестации, контроля
		всего	теория	практика	
1.	Вводное занятие	1	0,5	0,5	
2.	Анималистический жанр. Художники-анималисты	1	0,5	0,5	
3.	Разнообразие животного мира	2	0,5	1,5	Наблюдение, анализ работ
4.	Рисование животных в технике кляксографии и монотипии	2	0,5	1,5	Наблюдение, анализ работ
5.	Живописное изображение животных	2	0,5	1,5	Выставка и анализ работ
6.	Линейное изображение животных	2	0,5	1,5	Наблюдение, анализ работ
7.	Контрольное и итоговое занятия	2	0	2	Выставка и анализ работ
	Итого	12	3,5	8,5	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеразвивающей программе «Рисуем животных»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Вводное занятие
Теория: Инструктаж по охране труда. Фауна. Красная книга.
Практика: Рисование плаката «Человек в мире животных».
2. Анималистический жанр. Художники-анималисты
Теория: Анималистика. Художники-анималисты - иллюстраторы детских книг.
Практика. Выполнение работы в стилистической манере Ю.А. Васнецова.
3. Разнообразие животного мира
Теория: Группы животных. Млекопитающие. Анатомическое строение и пропорции животного, внешний вид, повадки. Основы изображения животных.
Практика: Выполнение набросков животных в движении графическими материалами. Анализ работ.
4. Рисование животных в технике кляксографии и монотипии
Теория: Особенности работы в технике кляксографии и монотипии. Техника набрызга и тычка.
Практика: Изображение животных с использованием техник кляксографии, монотипии, набрызга, тычка (акварель, гуашь, перо/тушь). Анализ работ.
5. Живописное изображение животных
Теория: Техника рисования животных по схемам. Изображение шерсти.
Практика: Живописное изображение животных в движении, с передачей характера и повадок (гуашь). Выставка и анализ работ.
6. Линейное изображение животных
Теория: Техника линейного изображения животных.
Практика: Рисование животного с передачей образа, характера, движения. Анализ работ.
7. Контрольное и итоговое занятия
Практика. Рисование композиции с изображением животного. Выставка и анализ работ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Технологии и методы, применяемые в обучении В обучении по образовательной программе выделяются два взаимосвязанных процесса: практическая самостоятельная деятельность учащихся и руководящая роль педагога.

Для раскрытия творческого потенциала и развития творческих способностей учащихся наиболее эффективно применение наглядных методов, игровых технологий, работы в малых группах, в парах, применение современных ИКТ-технологий. В результате чего появляется возможность разнообразить способы предоставления учебной информации, гибко управлять процессом обучения, реализовать личностно-ориентированный подход в обучении и повышать результативность и эффективность педагогической деятельности.

Образовательная программа предполагает использование различных *методов и приемов* в работе с детьми: наглядный (рассматривание иллюстраций, видео, показ образца, показ способов выполнения, использование ИКТ); словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения, педагогическая оценка); практический (обследования предметов, самостоятельное выполнение детьми художественной работы, использование различных инструментов и материалов для изображения, дидактические игры и упражнения).

В процессе обучения педагог проводит беседы о животных, демонстрирует работы художников-анималистов, читает рассказы, стихи, басни, сказки о животных, показывает презентации и фрагменты документальных и художественных фильмов, предлагает детям проследить повадки домашних и диких животных в зоопарке, цирке, в зоомагазинах и т.д.

В основу методов формирования умений необходимо положить виды деятельности учащихся. *По видам деятельности* учащихся используются методы организации учебно-познавательной деятельности:

- объяснительно-иллюстративные;
- репродуктивные;
- частично-поисковые;
- проблемные;
- исследовательские.

В процессе занятий дети знакомятся с основами изобразительного искусства, с картинами художников-анималистов, сопереживают, соотносят произведения искусства с собственным опытом.

Также для успешного освоения образовательной программы учащимися немаловажную роль играют психолого-педагогические условия реализации программы, которые включают в себя следующие компоненты:

- создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;
- побуждение творческого воображения ребят к практической и творческой деятельности;
- отход от шаблона, привнесения в каждую работу собственных образов;
- важно «расковать» детей, высвободить их творческую энергию.

Перечень основных видов методической продукции, составляющие учебно-методический комплекс программы:

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента;
- репродукции картин разных художников;
- серии фотографий и иллюстраций природы;
- фотографии и иллюстрации животных;
- изображения животных (репродукции картин, фотографии и иллюстрации);
- детские работы как примеры выполнения творческих заданий;
- детская литература с выразительными иллюстрациями.

Методика обучения изображению животных¹

Существуют традиционные, или академические, методики рисования животных и нетрадиционные, не менее интересные и познавательные. Для формирования познавательного интереса в области искусства и анималистического жанра важно сочетать традиционные и новаторские методики рисования животных.

Методика рисования пятном. Данный метод изображения животных предполагает поиск художественного образа от пятна. Принцип от целого к деталям является основополагающей при создании целостного изображения животных. Как правило, данный метод показывают на примерах рисунков Е. Чарушина. Данный метод учит видеть и продумывать композицию целиком, затем прорисовывая детали. В данной методике есть несколько техник рисования, использование которых формирует у детей познавательный интерес.

Техника «кляскография» представляет собой поиск художественного образа в специально наносимых, но хаотичных пятнах. Учащиеся сначала ставят кляксы, а затем додумывают из них художественные образы животных.

Техника рисования «монотипия» представляет собой отпечаток изображения на другой стороне листа и последующую его дорисовку деталями. Отпечатки всегда получаются разные, и каждый раз дети находят новые силуэты животных. Техника монотипии уникальна тем, что в результате приема может получиться либо несколько повторяющихся, но все равно разных, художественных образов животных, либо одно большое симметричное изображение.

К методике рисования пятном можно отнести и техники набрызга и печати по трафарету. Данные техники требуют предварительной подготовки трафаретов – листа картона или бумаги с вырезанным силуэтом животного. Трафарет накладывают сверху на лист бумаги, и наносят краску в один или несколько оттенков, можно создавать разные текстуры, не боясь потерять узнаваемость животного. Техника набрызга отличается тем, что трафарет не закрашивается целиком, а забрызгивается каплями краски. Таким образом, получается воздушный силуэт. Данная техника позволяет передать фактуру меха или переливающуюся текстуру чешуи рыбки.

К пятновому методу рисования животных относится техника рисования методом «тычка», которая представляет собой рисование жесткой полусухой кистью. Фактура мазка в результате такого нанесения очень похожа на фактуру шерсти и меха животных, поэтому данная техника очень популярна в детских рисунках. Использование данного метода можно найти в иллюстрациях Е. Чарушина, также его используют и современные художники при иллюстрировании детских рассказов.

Еще одна методика - метод рисования по схемам. Данная методика учит основам анатомического строения животных и соблюдению пропорций. На начальном этапе схемы состоят из простейших геометрических тел. Данные схемы учат рисовать животных в

¹ Группы животных

1. Млекопитающие (Mammalia): К этой группе относятся такие звери, как слоны, тигры, киты, обезьяны, львы, собаки и кошки. Млекопитающие отличаются тем, что они имеют молочные железы, которые позволяют им кормить своих детенышей молоком.
2. Птицы (Aves): Это группа пернатых, которые имеют оперение и передние конечности, превращенные в крылья. К птицам относятся орлы, пингвины, голуби, вороны, фламинго и многие другие.
3. Пресмыкающиеся (Reptilia): К этой группе относятся животные, такие как крокодилы, черепахи, ящерицы и змеи. Они обладают чешуей и имеют холодную кровь.
4. Амфибии (Amphibia): Это земноводные, способные жить и в водной среде, и на суше. К амфибиям относятся лягушки, жабы и саламандры.
5. Рыбы (Fish): Рыбы обитают в океанах, реках, озерах и других водоемах. Виды рыб включают лососей, акул, карпов, окуней, тетр и многие другие.
6. Насекомые (Insecta): Это самая многочисленная группа на Земле. К насекомым относятся жуки, пчелы, мухи, бабочки, термиты и многое другое.

7. Беспозвоночные (Invertebrates): Беспозвоночные – животные, не имеющие позвоночного столба. К ним относятся моллюски (улитки, мидии), ракообразные (крабы, креветки), членистоногие (пауки, скорпионы).

движении, учитывая его повадки. Схематический рисунок важен при объяснении материала.

Методика линейного изображения животных ставит перед обучающимся задачу нарисовать животное, используя одну или минимум линий. Важно передать образ, характер, движение животного. Данная методика отлично тренирует глазомер, развивает уверенность в движении руки, учит использовать минимум средств художественной выразительности, хорошо показывает особенности работы с материалами, правильный нажим на угольный карандаш или количество краски и воды сказывается на характере линии и общем художественном образе животного.

Учащимся также даются задания на выполнение изображения животных, используя методику рисования наброском. Наброски – это быстрые зарисовки животных для поиска их характерных черт, особенностей внешнего вида. Необходимо сделать много набросков, чтобы понять пластику движений животного. Для набросков характерно использование разнообразных материалов, таких как мягкий грифельный карандаш, уголь, фломастер, пастель, сангина, акварель и другие. Композиционно на листе можно расположить несколько изображений животных, делать зарисовки деталей, графически изучать особенности строения животных. Все эти наработки сыграют в дальнейшем важную роль при создании художественного образа животных. При выполнении набросков не обязательна тональная завершенность работы, подробная зарисовка деталей, главное в методике рисования наброском – передать движение, характер и пропорции.

После активной работы с зарисовками и набросками можно переходить к методу длительного рисунка. Животных не просто рисовать длительное время, ведь они постоянно меняют свою позу, но в таких ситуациях на помощь приходят материалы, набранные ими во время набросков. Длительный рисунок позволяет создать художественный образ животного с подробно проработанными тональными отношениями, передачей фактуры покровов животного, деталей окраски и строения. Для передачи объема и изображения покровов животного необходимо использовать штрихование, растушевку некоторых деталей.

Многообразие методик и техник рисования животных, применение их на занятиях, позволяет сформировать познавательный интерес у учащихся в области анималистического жанра. Главная задача педагога не только в том, чтобы научить рисовать животных и познакомить с произведениями художников-анималистов, но и прививать учащимся умение понимать и беречь красоту мира животных.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Список литературы

Литература для педагога:

1. Мильборн А. Как научиться рисовать животных. – М: Росмэн, 2002. – 64 с.
2. Климова Л.Ю. Художественная дидактика как технология формирования позитивного образа окружающего мира в детском изобразительном творчестве. 2007.
3. Польшинская И.Н., Щуринова Т.В. Методика обучения рисованию животных и птиц на уроках изобразительного искусства в начальных классах общеобразовательной школы // Современные проблемы науки и образования. – 2021. – № 3. ; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=30833> (дата обращения: 06.05.2024).
4. Танк В. Анатомия животных для художников. М. АСТ 2004.
5. Хамм Джек. Как рисовать животных «Попурри» Минск 2001.
6. Домашние и дикие : анималистика в русском искусстве 18-21 веков из собрания Государственного Русского музея : [альбом] / Гос. Русский музей" ; авт. каталога и сост. биогр. А. Алексеев [и др.] ; авт. ст.: А. Боровский, М. Стекольников. - Санкт-Петербург : Palace Editions, 2004. - 151, [1] с. : цв. ил. ; 31 см. - (Альманах / Гос. Рус. музей ; вып. 63).

Литература для учащихся:

1. Мильборн А. Как научиться рисовать животных. – М: Росмэн, 2002. – 64 с.
2. Удивительная планета Земля. Под ред. Н. Ярошенко. – Москва, ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2003;
3. Я познаю мир: Загадочные животные: Дет. Энцикл. / Н.Н. Непомнящий. - Москва, ООО «Издательство АСТ», 2003.

Интернет-источники

1. Васнецов Юрий. Иллюстрации к русским сказкам <https://doriandecor.ru/yurij-vasnecov-illyustracii/>
2. Ватагин Василий Алексеевич https://vk.com/wall-135401736_10620
3. Курдов В.И. <https://bibliogid.ru/archive/khudozhniki/ocherki-o-khudozhnikakh-illyustratorakh/760-kurdov-valentin-ivanovich>
4. Лаптев Алексей Михайлович <https://kennziffer.blogspot.com/2016/10/alexei-laptev.html>
5. Рачёв Евгений Михайлович <http://kchepgcbs.ru/files/Muzei/Rachev.pdf>
6. Художники Чарушины <https://ru.pinterest.com/tasha450087/%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD/>
7. Четыре поколения династии художников –анималистов Чарушиных <https://rodb-v.ru/kollektsii-biblioteki/knizhnaya-kollektsiya-mastera-illyustratsii-detyam/chetyre-pokoleniya-dinastii-khudozhnikov-animalistov-charushinykh/>
8. Шедевры детской книжной иллюстрации: Юрий Васнецов <https://ndbmarshak.ru/news/3848/?ysclid=lyhkhfsvs8914678817>

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Формы и средства выявления, фиксации и предъявления результатов обучения

Педагогическая диагностика позволяет определить уровень усвоения учащимися образовательной программы, распознать причины недостатков и определить пути улучшения качества образовательного процесса.

Методы диагностики:

- наблюдение - ведется непрерывно в течение всего периода обучения.
- анализ детских работ. Для анализа педагог отбирает работы в рамках изучения темы, выполненные ребенком по собственной инициативе полностью самостоятельно, в том числе эскизы, наброски, зарисовки, не предназначенные для показа.

Для отслеживания результативности образовательной деятельности проводятся: текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговый контроль.

Формы контроля результативности образовательной деятельности:

- текущий: проводится в течение всего срока обучения в форме наблюдения, анализа работ;
- промежуточная аттестация: проводится после изучения темы «ос»
- итоговый контроль (подведение итогов реализации программы): проводится в конце срока обучения в форме выставки, анализ работ (проверяется уровень освоения программы, соответствие планируемых результатов полученным) (таблица 3).

На основе педагогического наблюдения, анализа работ определяется уровень освоения учащимися образовательной программы.

По итогам промежуточного контроля (выполнения практических работ) заполняются диагностическая карта и сводная таблица результатов текущего контроля освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы «Рисуем животных» (таблица 1, 2).

Таблица 1. Диагностическая карта

Результативность освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы «Рисуем животных» (промежуточная аттестация)

№	Ф И учащихся	знания				умения				личностные качества			Сумма баллов	уровень Высокий, средний, низкий
		А	Б	В		А	Б	В	Г	А	Б	В		
1														
15														

Критерий оценки:

низкий уровень: 0-3 баллов; средний уровень: 4-6баллов; высокий уровень: 7-9 баллов.

Сумма баллов

низкий уровень– 0-15 баллов; средний уровень - 15–25 баллов; высокий уровень - 25–30 баллов.

Знания:

А - представление об анималистическом жанре как жанре изобразительного искусства;

Б - представление об отечественных художниках-анималистах;

В – **основные** знание анатомических особенностей и пропорций животных;

Умения:

А - соблюдать анатомические особенности и пропорции животных;

Б - самостоятельно использовать на практике различные техники живописи и графики;

В - передавать живописными и графическими средствами характер и повадки животного;

Г - изображать животных при помощи различных техник и материалов;

Личностные качества:

А - использовать фантазию и воображение при выполнении работы;

Б - проявление аккуратности, настойчивости в достижении цели;

В - проявление бережного отношения к животным, окружающему миру.

Таблица 2. Сводная таблица результатов текущего контроля освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы «Рисуем животного» (промежуточная аттестация)

Высокий	средний	низкий	Вид контроля
			Текущий
			промежуточный

Для анализа работ итогового контроля используются следующие критерии оценки результатов по освоению умений и навыков учащихся в изображении животных

Показатели	Степень усвоения		
	Низкая	Средняя	Высокая
1. Анатомические особенности и пропорции животных	Нарушение в передаче основных пропорций, пластики фигуры, конструкции, анатомических особенностей животного. Погрешности с пропорциями головы, туловища, конечностей, хвоста и т.д. животного	Фигура животного близка к реалистичности ее изображения, но имеются незначительные погрешности в передаче основных пропорций, пластики, анатомических особенностей строения животного	Реалистично изображено животное. Правильно передана поза, движение, особенности анатомической пластики, основные пропорции, конструкция животного в различных ракурсах
2. Динамика и выразительность в изображении животных	Изображение животного статично, динамика отсутствует. Выразительность изобразительного объекта не передана, изображение стереотипное, скучное, тривиальное	Присутствует слабовыраженная динамика животного. Выразительность передана частично или фрагментарно	Рисунок животных и птиц передает динамику, характерные позы и повадки. Передан замысел рисунка, присутствует эмоциональность, создан выразительный образ. Четко и определено изображено сложное движение животного

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

3. Эмоционально-художественная трактовка животного (оригинальность)	Изображение шаблонное, не выразительное, новизна и оригинальность в художественно-эмоциональном изображении отсутствуют	Изображение с намеком на эмоционально-художественную передачу животного, присутствует элемент новизны и оригинальности	Имеется художественность, образность, глубина и степень раскрытия замысла, эмоциональная трактовка изображаемого объекта, оригинальность и новизна
4. Детализация и характерные особенности животных	Минимальная детализация, отсутствуют характерные особенности животных	Детали и характерные особенности животных присутствуют частично	Переданы особенности животного через характерные детали: (морда, голова, лапы, шерстяной покров и т.д.)

Таблица 3. Сводная таблица уровня освоения дополнительной общеразвивающей программы «Рисуем животное» (итоговый контроль)

№ п/п	ФИО учащихся	Уровень: высокий, средний, низкий