

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования

Центр творческого развития и гуманитарного образования

РЕКОМЕНДОВАНО

Методическим советом:

Протокол № 5

от «21» июня 2023 г.

Председатель МС

М.А. Вахрунина

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ЦТДиГО

Приказ № 65

от «21» июня 2023 г.

Е.Ю. Шалимова

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Художественная школа»

Срок реализации программы:

1 год

Возраст обучающихся:

7-11 лет

Автор-составитель:

Иванова Марина Владимировна,
педагог дополнительного образования
Гавришина Лариса Валерьевна,
методист

г. Красноярск, 2023

I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы)

Программа «Художественная школа» разработана с учетом следующих нормативных документов:

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020);

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.;

– Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 (Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р);

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 г. № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование»;

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

– Лицензии МАОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» на образовательную деятельность и Программы развития МАОУ ДО ЦТРИГО;

– Положения о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МАОУ ДО ЦТРИГО.

Направленность программы – художественная.

Актуальность и новизна программы:

Изобразительное искусство имеет большое значение в развитии и воспитании детей школьного возраста. Оно способствует развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, цветового восприятия, целостного восприятия в познании мира, гармонизации эмоциональной сферы ребенка, его психической устойчивости.

На занятиях по Программе обучающиеся учатся ценить, любить и уважать художественное наследие своей страны и мировое искусство, что ведет к совершенствованию личности. Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – это достояние всего общества.

1.2. Цели и задачи программы

Цель программы: развитие творческих способностей посредством изобразительной деятельности; подготовка к поступлению в профильные учебные заведения.

Задачи Программы:

- ознакомить с грамотой изображения предметов и предметного пространства цветом и цветовыми сочетаниями;
- ознакомить с основами образного языка с натуры, по памяти и по воображению, передачи в рисунках формы, пропорций, объема, перспективы, светотени, композиции;
- ознакомить с культурой цвета, которая является необходимой в других предметах учебного цикла – станковой композиции, декоративно-прикладного искусства и истории искусств;
- научить отображать предметный мир с помощью цвета и тона;
- научить различать и использовать различные живописные техники: акварель, гуашь, темпера, пастель, масло;
- сформировать индивидуальный стиль в изобразительном творчестве;
- сформировать художественно-практическую компетентность, подразумевающую овладение средствами художественной выразительности различных видов искусств;

– воспитывать художественный вкус и оценочные критерии в контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов.

Возраст обучающихся: 7-11 лет. Программа рассчитана на обучающихся, планирующих в дальнейшем поступать в профильные учебные заведения.

Количественный состав групп 10-15 человек.

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один год обучения. На полное освоение программы требуется 108 академических часов.

Форма обучения: очная.

Режим занятий: групповые занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 академических часа (60 минут), всего 3 академических часа в неделю. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Предусмотрена 10 минутная перемена.

1.3. Планируемые результаты освоения программы и формы аттестации

Содержание данной Программы определяет достижение следующих результатов освоения образовательной программы:

Предметные результаты:

- обучающийся имеет знания, умения и навыки в изобразительной деятельности (живописи, графике) и декоративно-прикладном искусстве;
- умеет организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла, высказывать суждения о художественных особенностях произведений;
- умеет выполнять многочисленные быстрые этюды с натуры в технике «а-ля прима»;
- умеет составлять тематические натюрморты с предметами различной фактуры и сложной конструктивной формы;
- умеет работать с фор эскизами для более выразительной композиции натюрморта в интерьере; с набросочными и этюдными материалами в изображении человеческой головы и фигуры;
- умеет передавать форму и пространство в натюрмортах с помощью цветотональных соотношений.

Метапредметные результаты:

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;

– способность решения проблем творческого и поискового характера в художественной и творческой деятельности;

– умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения.

Личностные результаты:

– развивается познавательный интерес, мотивация к творческому труду, работе на результат (участие в выставках, конкурсах, фестивалях), культура взаимодействия с миром искусства;

– формируются эстетические потребности, ценности и чувства, творческая активность и инициативность; авторский подход к творческой деятельности, свой художественный стиль;

– приобретаются коммуникативные навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

Аттестация промежуточная и по завершению программы определяет успешность развития обучающегося и степень освоения им учебных задач (декабрь, май). Основные формы аттестации – педагогическое наблюдение и выполнение художественных работ по всем темам программы.

1.4. Учебный план

№	Наименование тем программы	Количество академических часов			Текущий контроль / промежуточная аттестация
		Теория	Практика	Всего	
1.	Вводное занятие	1	1	2	Беседа Входящая диагностика
2.	Живопись	6	20	26	Рабочий просмотр
3.	Графика	6	20	26	Рабочий просмотр
4.	ДПИ	5	20	25	Рабочий просмотр
5.	История искусства	5	20	25	Собеседование, тест
6.	Аттестационные мероприятия	-	4	4	Просмотр и анализ творческих работ по всем темам
Итого:		23	85	108	

1.5. Содержание программы

Тема 1: Вводное занятие.

Теория. Знакомство с обучающимися, с программой обучения, с художественными материалами и инструментами. Знакомство с правилами безопасности на занятиях по изобразительному и декоративному искусству.

Практика. Выполнение теста-диагностики творческих способностей.

Контроль. Вопросы по правилам поведения на занятиях по изобразительному и декоративному искусству.

Тема 2: Живопись.

Теория. Живопись как вид изобразительного искусства, её отличие от других видов, знакомство с живописными техниками. Цветоведение.

Рождение цветового круга. Знакомство с техникой акварели:

Серия заданий и упражнений (мини-натюрморты). Гризайль в технике акварель. «Лессировка». Натюрморт из 2-3 предметов с гипсовым геометрическим телом на нейтральном фоне. Работа с формой предмета с помощью «светотени». Введение понятия «тона», лепка формы тоном.

Знакомство с техникой гуаши:

а) силуэтно-плоскостное письмо (постановка на локальные пятна света и тени) понятие цельность в натюрморте;

б) техника «раздельного мазка» (цветы, фрукты).

Практика. Цветовые растяжки теплой и холодной гаммы. Натюрморты с натуры в разных гаммах. Постановки из 2-3 предметов на рефлексы:

а) серый предмет на чёрном фоне, к которому добавляются фрукты и овощи разного цвета (акварель);

б) «белый» натюрморт (акварель);

Постановка на цветовые соотношения предметов с использованием 3х красок (акварель). Натюрморт из 2-3 предметов на ограниченную цветовую гамму (2 цвета + белый + чёрный) с ярко выраженной тематикой (кухня, деревня и др.).

Итоговый натюрморт из 3-4 предметов на передачу формы предметов, пространства, цветовой гаммы натюрморта (гуашь, акварель).

Контроль. Просмотр творческих работ по живописи в разных техниках.

Тема 3. Графика.

Теория. Работа с фор эскизами для более выразительной композиции натюрморта в интерьере.

Набросочный и этюдный материал в изображении человеческой головы и фигуры. Античность и современный подход.

Печатная графика (ксилография и линогравюра). Искусство изображения деревьев, передний и задний план.

Конструктивное построение предметов, характер предметов и их пропорциональное соотношение; культура штриха; акцент на цельности и выразительности пятна в рисунке и силуэта; последовательность работы над заданием «Работа с чучелом»: компоновка, построение, решение в тоне, обобщение.

Практика. Геометрические фигуры в объеме (шар, тетраэдр, куб) и итоговую работу по теме «Графический натюрморт».

Работа с чучелом птиц (курица, петух, ворона на выбор).

Гризайль натюрморта из предметов разной формы и фактуры (чучела птиц, керамика, стекло и т.д.), требующие детальной проработки (акварель «лессировка»).

Этюды человеческой фигуры в интерьере (акварель).

Декоративный натюрморт гуашью, отображающий различные живописные стили - реализм, импрессионизм, модернизм – с ярко выраженной тематикой при естественном и искусственном освещении.

Натюрморт в интерьере с предметами, объединённых общей темой (театральный, деревенский, военный) с различными источниками освещения (боковое, внутри натюрморта) с предметами с орнаментом (гуашь).

Итоговый интерьерный натюрморт «Атрибуты искусства» с гипсовым слепком головы или фигуры, мольбертом, драпировкой.

Контроль. Просмотр творческих работ по графике в разных техниках.

Тема 4. Декоративно-прикладное творчество.

Теория. Народная культура. Орнаменты и символы. Традиционная роспись «Гжель», «Майолика», «Хохлома». Использование орнаментов в Греции, трансформация в современные стили. Растительные орнаменты. Геометрия. Стилизация.

Практика. Создание декоративной работы (глина, пластика, тесто). Фигурки человека и животных. Народная игрушка.

Роспись надглазурная (акриловая) на тарелках по теме «Я люблю фарфор». Роспись деревянной заготовки (плоской или объемной).

Контроль. Просмотр творческих работ с учетом основных правил композиции.

Тема 5. История искусства.

Теория. Главные идеи эпох «Архаика» и «Античность». Человек - центр Вселенной. Фрески, картины, скульптура, архитектура. Сравнение с Античностью. Знакомство с Мастерами: Леонардо да Винчи, Рафаэль. «Барокко и рококо», их театральность в искусстве. Характеристика эпох,

сравнение. Беседа о триединстве: действия, места, времени. Импрессионизм. Моне, Мане, Ренуар. Пленэр. Пейзажи и пуантилизм (П. Синьяк) Морской пейзаж. Футуризм в поэзии. Д. Хармс, В. Хлебников. Современное искусство Баския Ж.Д., Поллок Д., Кандинский В.,Э. Уорхол. Знакомство с красноярскими художниками.

Практика. Рисуем эскизы в стиле изобретений Леонардо да Винчи, А2-А3, ватман, графика. Рисуем автопортрет в стиле любого великого мастера (Мона Лиза или Дама с горностаем) А2-А3, ватман, гуашь. Рисуем театр времени барокко. Экскурсия в выставочный зал (Союз художников, Дом искусств). Выполнение набросков в стиле скетчей.

Контроль. Просмотр творческих работ по теме «Автопортрет».

Тема 4: Аттестационные мероприятия.

Контроль. Просмотр и анализ творческих работ по всем темам у каждого обучающегося.

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1. Календарный учебный график программы

Этап /год обучения	Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество во учебных недель	Количество о учебных дней	Режим занятий	Сроки проведения аттестации
1 год	01.09	31.05	36	72	2 раза в неделю по 1,5 часа (60 минут)	15-30.12 (промежуточная)
						15-31.05 (итог)

2.2. Оценочные материалы и аттестация результатов освоения программы

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме заданий и рабочих просмотров или выставки лучших работ, выполненных обучающимися за год. Тематический контроль осуществляется по итогам прохождения каждого раздела программы.

**Форма фиксации результатов освоения программы
«Художественная школа»**

Группа _____ возрастная категория _____

№	Фамилия, имя обучающе гося	Живопись		Графика		Декоративн ое искусство		История искуств		Уровень освоения програм мы
		1 полу год.	2 полу год.	1 полу год.	2 полу год.	1 полу год.	2 полу год.	1 пол у год.	2 полу год.	
1										
2										
3										

Личностные результаты освоения программы в баллах от 0 до 3 заносятся в таблицу:

№	Ф.И ребенка	Инициативность, творческая активность	Готовность к саморазвитию, самовыражению	Авторский подход в творческой деятельности	Итог (от 0 до 3 баллов)
1					
2				

Метапредметные результаты освоения программы заносятся в таблицу:

№	Ф.И. ребенка	Освоение способов решения проблем творческого и поискового характеров	Умение оценивать произведения разных видов искусства, сравнивать, обобщать	Владение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности	Итог – от 0 до 3 баллов
1				
2				
3				

Уровень освоения программы:

Низкий. От 0 до 3. Медленно, без интереса выполняет этюды, с трудом составляет и выполняет тематические натюрморты, не работает с фор-эскизами и этюдами. Виды, жанры и средства выразительности изобразительного искусства не выделяет или путает. Только при активном

побуждении взрослого может общаться по поводу воспринятого, эмоционально, образно высказывает свои суждения. Владеет техническими и изобразительными навыками и умениями, но пользуется ими ещё недостаточно осознанно и самостоятельно. Творчество не проявляет.

Средний. От 4 до 6. Выполняет эскизы и этюды в среднем темпе, видит характерные признаки объектов и явлений окружающего мира. Различает виды искусства по их жанрам, средствам выразительности. Имеет представление о творческом труде художников, скульпторов, графиков, видит особенности творческой манеры некоторых из них. Может самостоятельно и целенаправленно рассматривать произведения искусства, соотносить воспринятое со своим опытом, чувствами и представлениями. Общается по поводу воспринятого со сверстниками, взрослыми. Использует в собственной деятельности средства выразительности, навыки и умения для создания выразительного образа. Проявляет время от времени самостоятельность, инициативу и творчество.

Высокий. От 7 до 9. Обучающийся обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, потребность общаться с прекрасным в окружающей действительности и произведениях искусства, испытывает удовольствие и радость от встречи с ним. Видит общие, типичные, видовые, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов и явлений действительности. Видит и понимает разнообразные эмоциональные проявления в окружающем мире, а также в художественных образах, за внешним выражением переживаний видит внутреннее состояние, настроение, сопереживает им.

Знает различные виды и жанры изобразительного искусства, видит их особенности; быстро выполняет этюды, накопил достаточный набросочный и этюдный материал в изображении человеческой головы и фигуры, отлично передает форму и пространство в натюрмортах с помощью цвето-тональных соотношений.

2.3. Методические рекомендации и материалы программы

Как показала практика, оптимален следующий способ построения учебного процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, которые они должны решить, средства и способы их выполнения. Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции работ известных художников, альбомы по изобразительному искусству, изделия народных мастеров, лучшие детские работы.

При этом педагог может предложить просмотреть дидактические материалы, методические таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву для развития познавательного интереса обучающихся и появления творческого настроения.

Практическая деятельность обучающихся строится от простого к сложному, от учебных упражнений до построения композиции.

Графика (рисунок) начинается с компоновки листа и построения. Оси симметрии, эллипсы, линии построения, определение пропорции предметов - всё это неотъемлемые стадии рисунка. Выполнив построение предметов, учащиеся приступают к штриховке, работа над рисунком делится на 3 этапа: 1) Построение. 2) Лёгкая проработка тоном теневых частей предметов. 3) Заключительная стадия - тональная проработка рисунка, передача светотени.

Рекомендации: в заданиях на изучение гипсовых розеток больше внимания уделять именно построению, пропорции, соотношению парных точек, симметрии в построении, а тоновой разбор решать легким тоном; в работах мягким материалом уделять внимание цельности пятна, тональному разбору постановки; рисовать наброски с человека, экспериментируя в различных техниках; 11 в длительных натюрмортах (во втором полугодии) больше внимания уделять свето-воздушной перспективе, движению света по плоскости за счет направления падающих теней и развития тона в глубину.

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После подведения итогов занятия педагог может дать рекомендации в виде домашнего задания.

Методики, используемые при проведения занятий по программе:

1. Методика Елены Тарутиной «Быть художником»: современные смешанные техники, эксперименты, наброски бытовых предметов, стилизация.

2. Бровко Н.В. «Творчество. Мышление. Живопись: Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Живопись».

3. Неменский Б.М. «Художественное образование как духовная культура».

По методике Неменского Б.М. первый этап обучения: основы художественного, эстетического восприятия явлений окружающей действительности. В сознании и эмоциональном развитии ребенка необходимо создать фундамент художественных представлений, на которые он сможет опираться во всем дальнейшем обучении. Педагог должен с самого начала обучения создавать вокруг темы урока «ситуацию уподобления», т. е. атмосферу радости, соучастия детей в процессе

восприятия материала, и потребность активной творческой отдачи при выполнении практической работы каждого задания.

4. Кагальникова О.Б., Баженова Т.Ю. «Композиция» ДХШ№2, г.Уфа. Развитие профессиональных навыков в области композиции, ориентацию на целостное видение объекта изображения, ознакомление с законами, приемами и средствами композиции: изоляция, «легкий верх, тяжелый низ», вертикали и горизонталы, средствами композиции: линия, штрих, пятно. Осваиваются понятия: образ, содержание, форма в произведении; идея, тема, сюжет, мотив в картине. Обучение композиции строится по разделам: композиция натюрморта, интерьера, пейзажа, портрета, сюжетной картины.

2.4. Материально-техническое обеспечение программы

Для успешной реализации программы дополнительного образования необходимо:

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога и обучающихся, мольберты - 15 шт., рамы, паспарту - 30 шт.;

- шкаф для хранения учебной литературы и наглядных пособий;

- дидактические материалы: схемы рисования фигуры и лица человека, животных, деревьев, геометрические фигуры; палитры цвета с оттенками;

- художественные материалы: кисти разных размеров - 50 штук; ватман А2 формата - 100 листов; палитры - 15 шт.; баночки для воды - 15 штук; гуашь 12 цветов - 15 шт.; крафт бумага - 1 рулон; масляная пастель 24 цветов - 8 шт.; сухая пастель 24 цвета - 8 шт.; акриловые краски в банках разных цветов - 20 шт.; карандаши простые (НВ, В2, Н, В5) - 15 штук; карандаши цветные по 12 цветов - 8 пачек; фломастеры по 12 цветов - 8 пачек; маркеры черные - 10 шт.; гелевые ручки черные - 15 штук; гелевые ручки золото, серебро - 20 штук; мягкий материал в наборах (соус, сангина, сепия) - 10 шт.; тушь черная - 3 шт.; ластик - 20 штук; акварель 12 цветов - 10 шт.; пластилин 10 цветов - 10 шт.

- зрительный ряд (иллюстрации картин художников, детские работы из фонда);

- натюрмортный фонд (предметы, муляжи, посуда, гипсовые слепки, драпировки) около 100 предметов;

- фартуки, нарукавники для обучающихся - 15 шт.

– техника: компьютер с выходом в интернет - 1 шт., принтер - 1 шт., проектор - 1 шт., фотоаппарат -1 шт.

2.5. Информационное обеспечение

1. «Быть художником» - школа Елены Тарутиной. Тренинги, мастер-классы. <https://tarutinaschool.ru/newclub?id=380172882>
2. Всемирная история. Живым, образным языком, доступным для восприятия детей. Первобытный человек: <http://wholehistory.ru>
3. Алые паруса. Проект для одаренных детей. Презентация «Искусство Возрождение»: <https://nsportal.ru/>
4. Википедия. Свободная энциклопедия. Эпоха Просвещения: <https://ru.wikipedia.org>
5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов <http://www.biblioclub.ru/book/36372/>
7. https://vk.com/topic-180916324_40462832 Методические материалы .

2.6. Список используемой литературы

Для педагога:

1. Неменский Б. «Мудрость красоты» — М.: Просвещение, 1987
2. Креативный ребенок. Диагностика и развитие творческих способностей, Ростов на Дону, Феникс, 2004.
3. Кэмерон Д., Лайвли Э. «Как воспитать творчество в детях», М., Манн, Иванов и Фербер, 2014г.
4. Кэмерон Д. «Золотая жила», М, «Livebook», 2013
5. Бакуридзе А.Б. Разработка образовательной программы школы. Библиотека журнала Методист (№6/2006).
6. Методические рекомендации по определению требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств и проведению аттестации детских школ искусств (М., НМЦ ХО, 2004).
7. Методические рекомендации по организации текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся детских школ искусств (разработаны Методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры Комитета по культуре Правительства Москвы).
8. Бровко Н.В. «Творчество. Мышление. Живопись: Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Живопись», «Оренбургский государственный университет», 2013г.

9. Шишкин И.И. Санкт-Петербург/ Художники России,1993.
Для обучающихся и их родителей:
1. Вышинская Т.Н. Уроки рисования. 0 Донецк: БАО, 2000.
 2. Горохов О.Б. Школа рисования. 0 Санкт-Петербург: Нева, 2001.
 3. Запаренко В. Энциклопедия рисования. 0 Санкт-Петербург: Нева, 2001.
 4. Искусство: Детская энциклопедия. — М.: Педагогика, 2005.
 5. Смит А., Тетчел Д. Энциклопедия рисования / Пер. с англ. Т. Покидаевой. - М.: Росмэн, 2020.
 6. Дебора Форман. Художественная мастерская. Живопись. - СПб, Питер, 2015.
 7. Карла Сонхайм. Художественная мастерская. Графика. - СПб, Питер, 2015.
 8. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М., Владос, 2006.
 9. Лучшие современные художники. Серия книг. Комсомольская правда. - М., Директ-Медия, 2015.
 10. Великие художники. Серия книг. Издательский дом. Комсомольская правда.- М., 2010.

Дидактические материалы

Схема «Пропорции человека»

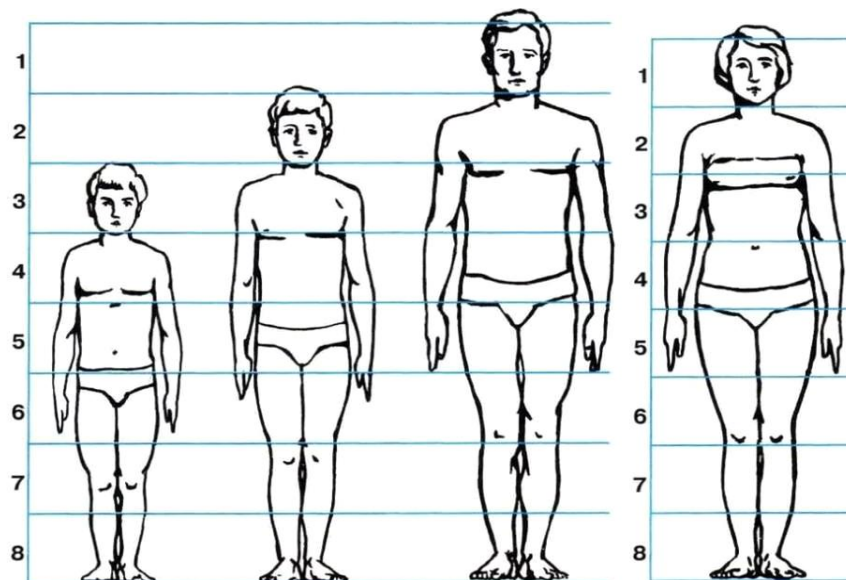

Схема по графике «Построение предмета. Светотень»

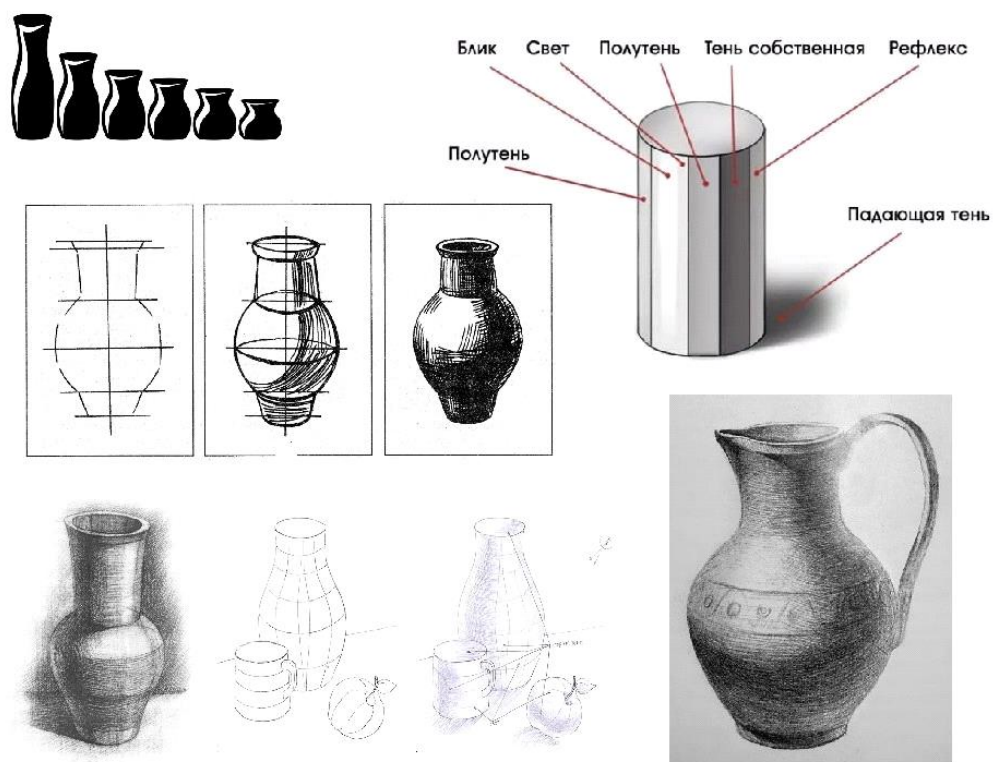

Схема по цветоведению «Круг Иттена. Цветовая гармония»

