

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 89»

ПРИНЯТА
на педагогическом совете
МБУ «Школа № 89»
Протокол № 1
« 30 » 08 / 20 19 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом по школе № 545-09
« 02 » 09 / 20 19 г.
Директор МБУ «Школа № 89»
Т.С. Бражникова

**Дополнительная общеобразовательная программа
художественной направленности
«СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА»**
Возраст учащихся 8 – 13 лет
Срок реализации – 4 года

Разработчик: Михайлова Елена Аркадьевна,
педагог дополнительного образования

Тольятти, 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Дополнительная общеобразовательная программа «Студия изобразительного творчества» имеет художественную направленность и предназначена для реализации одного из аспектов перспективного направления образования – создание условий развития компетентности учащихся: социальных, межкультурных и компетенций саморазвития.

Данная программа предназначена для реализации в условиях дополнительного образования.

Актуальность образовательной программы. Формирование творческой личности — одна из наиболее важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее эффективное средство для этого — изобразительная деятельность ребенка в детском саду и в школе. В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок испытывает разнообразные чувства: радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится преодолеть трудности или пасует перед ними. Он приобретает знания о предметах и явлениях, о средствах и способах их передачи, о художественных возможностях изобразительного искусства. Углубляются представления малышей об окружающем мире, они осмысливают качества предметов, запоминают их характерные особенности и детали, овладевают изобразительными навыками и умениями, учатся осознанно их использовать.

Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию способствуют разностороннему развитию личности ребенка. Об этом писали выдающиеся педагоги прошлого: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф.Фребель, многие русские преподаватели, педагоги и психологи. Работы специалистов свидетельствуют, что художественно-творческая деятельность отвлекает детей от грустных событий, снимает нервное напряжение, страх, обеспечивает положительное эмоциональное состояние. Поэтому так важно включать в педагогический процесс детского сада и школы занятия изобразительным искусством. Каждый ребенок сможет наиболее полно проявить в нем себя без давления со стороны взрослого.

Изобразительное искусство занимает особое место в развитии творческих способностей личности дошкольника, так как лежащая в ее основе предметно-практическая деятельность обладает значительным развивающим потенциалом. Актуализация и развитие творческого потенциала личности предполагает ее включенность в творческий процесс, что приводит к появлению психических новообразований (многозначности мышления, произвольности психических процессов рефлексии, самоконтроля), и в итоге личность переходит на более высокую ступень развития.

Проблема развития способностей, а именно формирование изобразительной грамотности состоит сегодня в центре внимания педагогов работающих в сфере образования. Об этом свидетельствует большое количество публикуемых статей, методических пособий, сборников игр и упражнений, как по развитию различных психических процессов, в этом возрасте (мышления, внимания, памяти, воображения, эмоций), так и по развитию разных видов способностей общей и специальной направленности.

Дошкольное воспитание середины XX в., по существу, сводилось лишь к подготовке детей к школе, к оснащению их суммой конкретных знаний, умений, навыков, но при этом недостаточно учитывалась специфика развития детей дошкольного возраста, самоценность этого периода жизни ребенка. "Концепция дошкольного воспитания" (1989) наметила новые подходы к дошкольному воспитанию, основанные на принципах гуманизации и деидеологизации дошкольного образования, приоритета воспитания общечеловеческих ценностей (добра, красоты, самоценности дошкольного детства).

Гуманизация образования как одна из проблем современной науки предполагает сосредоточение внимания на становлении творческой индивидуальности каждого ребенка. Особое значение в этом процессе имеет определение наиболее эффективных условий развития детского изобразительного творчества, которые стали предметом изучения многих психологов и педагогов Н.С.Александровой, Б.Г.Ананьева, А.В.Бакушинского, Н.А.Ветлугиной, Л.С.Выготского, В.В.Домогацких, Е.И.Игнатьева, Р.Г.Казаковой, Т.Г.Казаковой, Т.С.Комаровой, Г.В.Лабунской, А.Н.Леонтьева, Б.Т.Лихачева, В.А.Петровского, С.Л.Рубинштейна, Н.П.Сакулиной, Б.М.Теплова, Е.А.Флериной, Р.М.Чумичевой и других.

Однако практический аспект, реализации задач развития художественных способностей детей дошкольного возраста, средствами изобразительного творчества остается недостаточно раскрытым, поскольку стремительно меняются многие точки зрения относительно психологических и художественных условий формирования способностей, меняются детские поколения и соответственно должна изменяться технология работы педагогов.

В работах А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. Поддьякова установлено, что дошкольники способны в процессе предметной чувственной деятельности, в том числе рисовании, выделять существенные свойства предметов и явлений, устанавливать связь между отдельными явлениями и отражать их в образной форме. Этот процесс особенно заметен в различных видах практической деятельности: формируются обобщенные способы анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивается умение самостоятельно находить способы решения творческих задач, умение планировать свою деятельность, раскрывается творческий потенциал.

Для развития воображения, творческого мышления (его гибкости, оригинальности), творческой активности как составляющих творческого потенциала личности в практике дошкольного художественного образования рекомендуется использовать нетрадиционные техники рисования, демонстрирующие необычное сочетание материалов и инструментов. Несомненным достоинством таких техник является универсальность использования. Технология их выполнения интересна детям дошкольного возраста. Поэтому рассматриваемые техники вводятся в практику дошкольного художественного образования с целью актуализации и развития их творческих возможностей как сущностной характеристики педагогической деятельности.

Педагогическая практика в дошкольных учреждениях показывает, что большие возможности для формирования творческих и изобразительных способностей предоставляют занятия с использованием нетрадиционных техник рисования. При этом анализ педагогического опыта показывает, что не все педагоги осознают значимость проблемы развития творческой личности дошкольника, не владеют приемами использования нетрадиционных техник рисования и поэтому не могут научить детей этим техникам, поэтому о развитии детей в нетрадиционных техниках рисования вопрос стоит очень актуально.

Нетрадиционные техники рисования отличаются необычностью материала, техникой нанесения изображения, специфическими приемами передачи образа в изображаемых образах.

Использование нетрадиционных техник рисования в изобразительной деятельности может приобрести творческий характер, если у детей сформированы эстетическое восприятие, образное мышление, воображение, а также, если дети овладевают необходимыми для создания изображения навыками и умениями.

В детском саду недостаточно используют образовательные возможности нетрадиционных техник рисования для развития творческих способностей старших дошкольников. Дети не

имеют представления, что существуют такие нетрадиционные техники рисования как кляксография, монотипия. Нетрадиционные техники рисования практически не востребованы в образовательном пр

Век прагматизма настраивает на рациональный тип мышления, оставляя в стороне предмета художественного цикла, формирующие духовную составляющую личности и воспитывающую культуру. Однако новое время, новый уровень жизни провозгласили новые приоритеты человеческих ценностей: активная творческая позиция, эстетические вкусы, верные нравственные и поведенческие ориентации, идейная устойчивость.

Разрешить данные противоречия между техническим и гуманитарным образованием помогают дисциплины художественной направленности.

Эстетическое освоение мира, изучение истории искусств позволяют детям увидеть высшие достижения творцов прошлого и прочувствовать всю глубину драматизм и противоречивость искусства нашего времени, делают те нравственные, духовно-осознанное основание, на котором может формироваться по-настоящему всесторонне развитая личность.

Изобразительное творчество развивает человеческую индивидуальность, уникальность, поддерживает чувственные и эмоциональные проявления ребёнка, на основе которых происходит духовная возвышенность, развивается любовь и доброта.

Практическая значимость данной программы обусловлена тем, что в студию принимаются дети, обнаружившие склонность к изобразительному творчеству любого его виде и благодаря квалифицированному руководству педагога способствует не только развитию творческой активности и творческой одарённости, но и помогает определиться в выборе профессионального будущего.

Новизной и отличительными особенностями данной программы являются:

- Изменена годовая учебная нагрузка в сторону увеличения часов (3 ч. в неделю)
- Задания имеют более длительный характер по времени и носит более индивидуальный характер;
- Акцент делается на организацию деятельности в форме проектной деятельности: создание творческой работы – это индивидуальный творческий проект- от идеи до готового изделия;
- За счёт увеличения количества занятий происходит более глубокое погружение в тему и появляются прекрасные возможности для реализации детских идей в оформлении среды (сцена, холлы, коридоры школы, музеи, кабинеты).

Образовательная программа является многограммой и включает такие тематические блоки:

- Образцы и символы времени (1-ый год обучения) построена на принципах от проблемы к заданию.
- Художественный образ и законы творчества (2-ой год обучения), построенная на принципе от конкретных жанров, техник, материалов – к проблемам.
- Изобразительное искусство в синтезе с другими искусствами (3-ий год обучения), построенное на основе органичного сочетания духовно-творческого и собственного художественного развития.

Общеобразовательная программа «Студия изобразительного творчества» построена на следующих принципах:

- Принцип взаимодействия – на уровне содержания знания, на уровне взаимодействия ребёнка с материалом, на уровне содержательной интеграции
- Принцип соизмерения преподносимого ребёнку материала: организация деятельности ребёнка, как творчества
- Принцип анализа учебного материала – поиск ассоциации, нахождение аналогий, выход на творческую работу
- Различные изобразительные средства, приёмы художественной выразительности (просмотр)
- Определить технические приёмы выполнения художественных произведений мастеров мировой культуры (наблюдение, опрос).

Основной целью занятий в детской студии изобразительного творчества является формирование личности ребёнка с особым типом образованности, личности творческой, инициативной, духовно-нравственной, умеющей ценить и охранять культуру прошлого и настоящего, проектирующего и художественно преобразующего действительность.

Задачи образовательной программы:

	1-2 год обучения (ознакомительный уровень)	3 год обучения (базовый уровень)	4 год обучения (базовый уровень)
Задачи обучающие	Знакомить с историей искусств: высшими достижениями творцов прошлого. Обучать навыкам обращения с разнообразными художественными материалами как средствами художественной выразительности. Формировать колористическое мышление обучающихся (цвет в искусстве)	Знакомить с видами и жанрами изобразительного искусства. Формировать навыки и умение в обращении с разнообразными художественными материалами нетрадиционными способами. Формировать основы знаний объективных законов цвета. Знакомить с объективными законами графического изображения и возможностями графической палитры.	Обучать навыками реализации творческих идей в художественные произведения: декорации, картины интерьера, скульптура и т.д. Формировать основы проектного мышления. Формировать систему умений использовать различные материалы в процессе создания художественной ценности.

Задачи воспитательные	Воспитывать понимание и любовь к искусству. Формировать и развивать эстетический вкус.	Содействовать личностному приятию каждым подросткам как нормы ценности и красоты общения и отношений между людьми, уважения к культурному наследию предыдущих поколений.	Воспитывать способность применять полученные знания и навыки в преобразовании окружающей среды. Воспитывать способность к самореализации и саморазвитию.
Задачи развивающие	Формировать и развивать наблюдательность, усидчивость, культуру поведения и труда. Развивать образнологическое мышление. Формировать и развивать осознанное научно-художественного видения окружающего мира природы.	Развивать чувство гармонии и красоты. Формировать и развивать информационную и коммуникативную компетентности. Продолжать учить анализировать и творчески перерабатывать произведения выдающихся мастеров, сопоставлять значительные течения в мировой изобразительной культуре.	Формировать стремление преобразовать окружающую среду, используя в творчестве художественное видение мира природы.

При реализации цикла программ под общим названием «Студия изобразительного творчества» предполагается деление обучаемых на 3 возрастные группы.

Распределение по группам учитывает возрастные особенности детей и связанные с этим творческие предпочтения и возможности более адекватного самовыражения в области изобразительной деятельности.

Первый год и второй год обучения 8-10 лет, третий год обучения – 11-12 лет и четвертый год обучения – 12-13 лет.

Дети 8-10 лет обладают колоссальными способностями воспринимать высшие достижения в области искусства эмоциональность, прочувственность подачи материала педагогом очень важно на данном этапе. Игры, викторины, организованные педагогом на конкретные темы истории культуры помогают более глубоко анализировать эпоху и её художественную культуру.

Недостаточность опыта в навыках работы с различными художественными мастерами можно компенсировать организацией коллективной формы выполнения задания, где каждый ребёнок отвечает лишь за определённую часть работы над произведением.

На данном этапе эффективно проблемное обучение (от проблемы – к конкретному заданию) .

Дети 10-11 лет обладают творческой активностью и имеют определенные навыки работы с различными художественными материалами.

Но необходимо помнить о том, что задания в данном возрасте должны носить более индивидуальный характер.

Используя более длительные по времени выполнения задания педагог имеет возможность развития в детях умение доводить идею до логического завершения, с помощью использования различных выразительных средств: контрасты, линия, декоративность, выделение образов.

Подростки 12-13 лет стремятся овладеть профессиональными знаниями желая выразить своё отношение к природе и ко многим явлениям окружающей жизни. Так же в этом возрасте у подростков велико желание исследовать свои пока ещё скрытые возможности т.е. пробуют себя в различных видах изобразительной деятельности.

При этом для детей 12-13 лет важно изучение и открытие новых средств пластического выражения, познание которых помогает воспринимать и понимать современное и профессиональное изобразительное искусство.

Педагогу необходимо использовать данные возрастные особенности в подборе заданий, предлагаемых художественных материалов, средств, технологий.

Знакомство с произведениями лучше проводить в процессе творческой деятельности, направленной на воплощение собственных замыслов в конкретном художественном материале (например творческие интерпретации на темы Малевича, Чернихова и т.д.)

- Программа рассчитана на детей в возрасте от 8 до 13 лет. Группы формируются с учётом возраста детей и являются одновозрастными. Количественный состав группы – 15 человек.
- Принцип набора в группы – по возрасту.
- Состав групп – постоянный.
- Срок реализации программы – 4 года.
- Годовая нагрузка: 108 ч. (3 раза в неделю по 1 часу).
- Длительность одного академического часа 45 мин.

Формы занятий.

Обучение осуществляется в режиме занятий, на которых с помощью различных методов и приёмов реализуются как теоретические, так и практические задания, а так же проводятся экскурсии на выставки, различных художественной направленности.

На занятиях используются следующие методы, способствующие более полной реализации:

- ❖ Объяснительно – иллюстративные (изложение теоретического материала в виде беседы с совмещением работы над иллюстративным материалом из различных книг, пособий, фотоматериалов, слайдов).
- ❖ Репродуктивный (отработка навыков и приёмов работы соответствующие той или иной теме).
- ❖ Проблемные и частично-поисковые (постановка проблемы, требующей самостоятельного решения тили в совместной деятельности с педагогом).

Формы контроля:

1. предварительный (стартовый) уровень – в начале обучения в форме опроса определяется уровень мотивации детей в предмете, уровень первоначальных знаний и умений в области изобразительного творчества.

2. оперативный контроль: на каждом занятии планомерно ведётся работа по выявлению ошибок, допущенных в процессе обучения, их устранения и закрепления пройденного материала в виде небольших практических заданий; отслеживания завершённости творческой работы.
3. Итоговый контроль: просмотр. Так же обучающие студии привлекаются к участию в выставках и конкурсах различного уровня от городского до международного.

Ожидаемые результаты и способы их проведения:

1. Обучающий должен знать и уметь:
 - Свойство художественных материалов и инструментов, возможность их применения (наблюдение)
 - Первоначальное представление о композиции (заполненность листа, палитра цветовая и графическая) (просмотр)
 - Различать виды и жанры изобразительного искусства, принадлежность эпохе и культуре различных стран (наблюдение)
 - Понятие «объём», «форма», «пропорция», «перспектива», «многоплановость». (просмотр)
2. Знать и различать жанры и виды изобразительного искусства, их принадлежность к эпохи и культуре различных стран, направлений (наблюдение, опрос).
3. Уметь использовать различные художественные материалы в непривычной, нетрадиционной технике (просмотр, наблюдение).
4. Умение использовать природные образы в творческой работе и используя принципы стилизации, и использования свойств и возможностей материалов (анализ работ, просмотр).
5. Основные принципы построения пейзажа, натюрморта, понятие светотени (блик, рефлекс, полутон и т.д.) (анализ работ, просмотр).
6. свойство и возможности цвета, линии, штриха, графической палитры (просмотр, анализ работ).

Учебно-тематический план

№ п/п	Модули (разделы)	В том числе			В том числе			В том числе			В том числе	Форма диагностики		
		Всего	теория	практика	Всего	теория	практика	всего	теория	практика				
1	Основы композиционной грамотности: статика, динамика, композиционный	24	6	18	24	6	18	24	6	18	24	6	18	Наблюдение, творческая работа

	центр, второстепенные элементы															
2	Графическая композиция: палитра, выразительные средства, средства и технологии	30	6	24	30	6	24	30	6	24			30	6	24	Наблюдение, творческая работа
3	Живописная композиция: палитра, выразительные средства, контрасты и нюансы, холодное теплые отношения, средства и технологии	36	6	30	36	6	30	36	6	30			36	6	30	Наблюдение, творческая работа
4	Искусство вокруг нас: жанры изобразительного искусства	18	3	15	18	3	15	18	3	15			18	3	15	Наблюдение, творческая работа
	Итого	108	21	87	108	21	87	108	21	87	108	21	87	21	87	

Содержание программы

1. Основы композиционной грамотности: статика, динамика, композиционный центр, второстепенные элементы. 24 ч

Инструктаж по ТБ. Входная диагностика.

Выразительные возможности композиции, линии и пятна в графике.

Практическая работа: выполнение серий работ на темы «Цирк», «Спорт», «Город» В технике уникальной или тиражной графики.

Материалы: на выбор - тушь, перо, палочка, грифель, цветная (белая) бумага или техника воскографии, монотипии, линогравюры (эскизы выполняются на небольших форматах). *Зрительный ряд:* графика В. Фаворского, Н. Лебедева, Ф. Мазереля.

Итоговая диагностика.

2. Графическая композиция: палитра, выразительные средства, средства и технологии – 30 ч.

Инструктаж по ТБ. Входная диагностика.

Постановка натюрморта из нескольких предметов быта, выполнение вариантов компоновки (поиски на маленьких форматах листа бумаги путем очерчивания окошек, которые различны по соотношению сторон).

Практическая работа: выполнение эскиза натюрморта. *Материалы:* тушь, перо, кисть, бумага маленького формата. Соотношение черного и белого, плановость, решение пространства в натюрморте.

Практическая работа: выполнение натюрморта в технике граттажа или линогравюры на основе разработанного эскиза.

Материалы: для граттажа - бумага небольших форматов, восковые е свечи или парафин, черная тушь и гуашь, паю процарапывания; для линогравюры - линолеум, штрихе графская краска, валик, бумага.

Зрительный ряд: натюрморты В. Фаворского, К. Петкина, А. Никича, И. Голицына. Поиски подходящего мотива в натуре и его ком) ной завершенности. Фрагментарное решение первого плана, присутствие второго и третьего планов, выбор гам в пейзаже.

Практическая работа: выполнение городского пейзажа.

Материалы: акварель или темпера, гуашь или акриловые краски, картон, кисть. Поиски подходящих по своей композиционной завершенности мотивов природы, выбор мотивов (можно с помощью видоискателя-окошечка), передача линией пространства, условное решение плановости.

Практическая работа: зарисовки городского пейзажа.

Материалы: карандаш, грифель, фломастер, б)'11 *Зрительный ряд:* пейзажи К. Моне, И. Левитана, И. Грабаря, А. Лентулова, П. Кончаловского, П. К.

Портрет в графике. 10 ч

Определение пропорций, поворота, ракурса го

Практическая работа: выполнение набросков головы человека (в разных ракурсах).

Материалы: грифель, фактурная бумага. Передача линией характера, уточнение пропорций головы, условное решение градаций светотени.

Практическая работа: рисунок головы друга *Материалы:* карандаш, уголь прессованный бумага.

Зрительный ряд: рисунки А. Дюрера, Ж.-О. Э В. Серова.

Итоговая диагностика.

3. Живописная композиция: палитра, выразительные средства, контрасты и нюансы, холодные теплые отношения, средства и технологии - 36 ч

Инструктаж по ТБ. Входная диагностика.

Колорит - система цветных тонов, их сочетание в картине.

Выразительные возможности теплых и холодных цветов, цветовых контрастов.

Приемы передачи пространства в живописи.

Практическая работа: создание композиций на тему «Ярмарка», «Городская улица», «Осенний базар», «Времена года».

Материалы: большие форматы бумаги, на выбор - гуашь, темпера, акриловые краски, кисти (эскизы выполняются на маленьких форматах карандашом).

Зрительный ряд: живопись О. Ренуара, к. Юона, М. Сарьяна, Н. Гончаровой.

Формат, цветовое равновесие пятен, характер фактуры мазка в эскизе натюрморта.

Практическая работа: поиски композиции натюрморта в эскизе, выбор формата листа, цветовой гаммы (эскизы выполняются с натуры).

Материалы: карандаш, акварель, кисти, бумага небольшого формата.

Композиционное равновесие цветовых пятен, декоративное решение всей цветовой гаммы. *Практическая работа:* выполнение натюрморта с натуры. *Материалы:* 1 вариант - на выбор гуашевые, акриловые краски, темпера, масло, бумага или картон

больших форматов, кисти; II вариант - пастель, тонированная шероховатая бумага. *Зрительный ряд*: натюрморты Ж.-Б. Шардена, П. Сезанна, К. Петрова-Водкина, И. Машкова, А. Куприна, П. Кончаловского.

Поиски характера, передача настроения при летной гаммы цветов (ограниченная палитра). *Практическая работа*: автопортрет (быстры *Материалы*: карандаш, акварель (ограниченная гамма цветов), влажная бумага.

Итоговая диагностика.

4. Искусство вокруг нас: жанры изобразительного искусства – 18 часов

Инструктаж по ТБ. Входная диагностика.

Выбор художественного решения и материалов для портрета литературного героя в зависимости от характера произведения (если герой поэтического произведения – мягкая градация акварели или пастели; если герой сказки - деке с помощью гуаши или акриловых красок).

Практическая работа: портрет литературной поэзия, проза).

Итоговая диагностика.

Второй год обучения

1. Основы композиционной грамотности: статика, динамика, композиционный центр, второстепенные элементы. 24 ч

Инструктаж по ТБ. Входная диагностика.

Решение локальными средствами оформления декораций к спектаклю с учетом сменяемости одних элементов и замены их другими.

Практическая работа: выполнение эскизов декораций к выбранному спектаклю.

Материалы: гуашь, акриловые краски, бумага; материалы для техники коллажа.

Передача условными средствами атмосферы и характера пьесы.

Практическая работа: выполнение декорации (коллективная работа).

Материалы: на выбор - картон, холст или бумага, ткани, краски гуашевые, акриловые.

Поиски характеров героев спектакля, решенных силуэтно, при помощи ярких характерных атрибутов, прически, антуража (выполнение коллажа).

Практическая работа: выполнение эскизов костюмов театральных персонажей.

Материалы: цветная бумага, ткани, ножницы, клей. Передача лаконичными

графическими средствами образа спектакля в плакате-афише, разработка эмблемы спектакля для оформления пригласительных билетов.

Практическая работа: создание афиши и пригласительных билетов к спектаклю.

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы, гуашевые или акриловые краски, типографская краска, валик, линолеум (для тиражной графики).

Зрительный ряд: произведения К. Коровина, Л. Бакста, Ф. Федоровского, Б. Кустодиева.

2. Графическая композиция: палитра, выразительные средства, средства и технологии – 30 часов

Инструктаж по ТБ. Входная диагностика.

Передача характера, настроения в натюрморте и в зависимости от этого выбор материала, техники, художественных средств выражения.

Практическая работа: выполнение натюрморта в технике графики (уникальной или

тиражной - по выбору учащегося).

Материалы: для уникальной графики - карандаш; тушь, перо, палочка, кисти; прессованный или древесный уголь; масляная, восковая пастель; для граттажа - воск, тушь, гуашь, палочка; для монотипии - типографская краска, стекло, валик; для тиражной графики - линолеум, резцы, типографская краска для линогравюры; картон, клей, кусочки кружева и т. д. для гравюры на картоне.

Зрительный ряд: подлинные гравюры; пособия, разработанные педагогом; работы детей.

Оформление пространства, в котором гармонично сочетаются бумажная пластика и сухие растения, развитие навыков владения элементами конструирования.

Практическая работа: украшение коридоров школы декоративными рельефами, выполненными в технике бумажной пластики, а также икебаной из сухих растений.

Материалы: плотная бумага, картон, клей, сухие растения, ножницы.

Зрительный ряд: книги и пособия по дизайну среды, журналы по оформлению интерьера.

Портрет в графике. 10 ч

Передача в портрете характера, экспрессии портретируемого.

Образно-выразительные возможности графики.

Практическая работа: выполнение острохарактерных портретов, выполненных в духе шаржа. *Материалы:* тушь, палочка, перо, глянцевая бумага. *Зрительный ряд:* графика О. Бердслея, рисунки В. Горяева, Х. Бидструпа.

Товарный знак, монограмма. 3 ч

Условная стилизация изображения с включением шрифта. *Практическая работа:* создание символа своей предполагаемой фирмы с включением в изображение собственной монограммы. *Материалы:* тушь, палочка, перо, глянцевая бумага.

Зрительный ряд: современные журналы по дизайну.

Пригласительная открытка (в технике гравюры). 9 ч Изучение всех этапов работы в области создания линогравюры или гравюры на картоне.

Практическая работа: разработка и выполнение в технике гравюры серии открыток на тему «Мой город».

Материалы для линогравюры - линолеум, резцы, типографская краска; для гравюры на картоне - картон, клей, бумага, кусочки фактурного кружева или гипюра, типографская краска.

Зрительный ряд: гравюры В. Фаворского, Ф. Мазереля; фотоизображения архитектуры родного города.

Решение композиции плаката. Цветовой и графический ритм. Органическое сочетание мотивов коллажа, рисунка и шрифта в плакате.

Практическая работа: поиски эскиза и осуществление в технике коллажа плаката на любую тему.

Материалы: гуашь, тушь, ткань, цветная бумага, фотографии, клей, ножницы.

Зрительный ряд: книга «Художники плаката», пособия по шрифтам.

Зрительный ряд: рельефы эпохи Древнего Египта и Античности, современные рельефы.

Итоговая диагностика

3. Живописная композиция: палитра, выразительные средства, контрасты и

нюансы, холодное теплые отношения, средства и технологии – 36 часов

Инструктаж по ТБ. Входная диагностика.

Передача в натюрморте настроения своего представления от мире и в зависимости от этого выбор художественных средств, формата бумаги или холста.

Практическая работа

Вариант А: постановка натюрморта на темы «Деревенский натюрморт, «Поэтический натюрморт», «Театральный натюрморт» И т. д.

Вариант Б: разработка эскизов натюрморта с натуры (в карандаше).

Вариант В: выполнение натюрморта в цвете (с натуры). *Материалы:* бумага или холст больших форматов, гуашь или темпера, пастель (на тонированной бумаге), масло и т. д.

Зрительный ряд: натюрморты п. Сезанна, А. Матисса, К. Коровина, и. Машкова, А. Куприна.

Портрет в живописи. Передача в портрете характера и настроения портретируемого. Образно-выразительные возможности живописи.

Практическая работа: выполнение портрета с натуры. *Материалы:* гуашь, темпера, акриловые краски, масло, картон, холст, бумага, кисти.

Зрительный ряд: портреты О. Ренуара, В. Ван Гога, В. Серова, З. Серебряковой.

Итоговая диагностика

4. Искусство вокруг нас: жанры изобразительного искусства – 18 часов

Инструктаж по ТБ. Входная диагностика.

Выбор художественного решения и материалов для портрета литературного героя в зависимости от характера произведения (если герой поэтического произведения – мягкая градация акварели или пастели; если герой сказки - деке с помощью гуаши или акриловых красок).

Практическая работа: портрет литератур поэзия, проза).

Итоговая диагностика.

Третий год обучения

1. Основы композиционной грамотности: статика, динамика, композиционный центр, второстепенные элементы. 24 ч

Инструктаж по ТБ. Входная диагностика.

Пропорции архитектурных сооружений, соразмерность с фигурой человека, ордерная система.

Восприятие искусства Античности в репродукциях, слайдах, иллюстрациях.

Обсуждение того, что из увиденного запомнилось больше всего.

Практическая работа

Вариант А: выполнение в графической технике композиции, состоящей из фрагментов архитектуры, античной керамики и элементов костюма.

Материалы: тушь, перо, палочка или грифель, пастель, мелки, цветная бумага.

Вариант Б: рельефное выполнение в технике бумажной пластики фрагментов античной архитектуры, керамики, а также атрибутов костюма.

Материалы: белая бумага, картон, пенопласт, ножницы, клей. *Зрительный ряд:*

слайды с изображением храмов Древней Греции и Древнего Рима; таблицы с изображением ордеров: дорического, ионического, коринфского; книги и таблицы с изображением мужских и женских фигур в одежде.

2. Графическая композиция: палитра, выразительные средства, средства и технологии – 30 часов

Изучение силуэтов и декора греческой чернофигурной и краснофигурной керамики.

Практическая работа: изображение силуэтов и декора древнегреческой чернофигурной и краснофигурной керамики (работа может быть выполнена на плоскости листа бумаги графическими или живописными материалами, в объеме - из глины и других пластических материалов, а ... также в виде декоративного рельефа из бумаги).

Материалы: для живописного и графического изображения на плоскости - гуашь или акриловые краски и тушь, перо; для рельефного изображения - бумага, наклеиваемая торцевой частью (в виде узких лент), картон, клей, ножницы; для лепки - глина, пластик, замазка.

Зрительный ряд: изображения (слайды, репродукции) разных по силуэту античных ваз.

Просмотр иллюстраций с изображениями рыцарских турниров и фотографий рыцарских доспехов. Чтение вслух фрагментов из романа В. Скопа «Айвенго», в которых описывается рыцарский турнир.

Практическая работа: создание коллективной работы по теме занятия на большом листе цветной бумаги или картоне (педагог выступает в роли режиссера этого большого панно). Гамма цветов ограничена.

Материалы: цветная бумага, куски цветных тканей, пленка, фольга (для коллажа), гуашь, ножницы, кисти, клей.

Зрительный ряд: репродукции средневековых миниатюр, книги по истории костюма этого периода.

3. Живописная композиция: палитра, выразительные средства, контрасты и нюансы, холодные теплые отношения, средства и технологии – 36 часов

Праздник урожая, театральные зрелища, спортивные игры. Непосредственная работа с художественными материалами предваряется рассказом педагога о том, как проходили праздники и театральные спектакли в Древней Греции, как выглядели и в каких состязаниях участвовали атлеты.

Практическая работа: коллективная работа над большим панно.

Материалы: цветная бумага большого формата, гуашевые или акриловые краски, кисти, клей (возможны аппликация или коллаж из разнообразных материалов). При рельефном конструировании - бумага, картон, ножницы, клей.

Зрительный ряд: фотографии античных храмов, произведений скульптуры и декоративных рельефов, фрагментов античной вазовписи.

Восприятие природы Востока в произведениях живописи, графики, гравюрах и миниатюрах, обсуждение. Чтение традиционной поэзии, например японских трехстиший, хокку.

Практическая работа: выполнение графических рисунков на вытянутых форматах

бумаги. Рисунки должны передавать характер и образный строй прочитанных хокку (в том случае, если это Япония, а не Китай, Индия или другие страны Востока).

Материалы: цветная и белая бумага (узкий, вытянутые по вертикали формат), тушь, акварель, белила, перо, палочка, кисть.

Зрительный ряд: репродукции произведений изобразительного искусства, созданных в жанре пейзажа.

4. Искусство вокруг нас: жанры изобразительного искусства – 18 часов

Инструктаж по ТБ. Входная диагностика.

Выбор художественного решения и материалов для портрета литературного героя в зависимости от характера произведения (если герой поэтического произведения – мягкая градация акварели или пастели; если герой сказки - деке с помощью гуаши или акриловых красок).

Практическая работа: портрет литератур поэзия, проза).

Итоговая диагностика.

Четвертый год обучения

1. Основы композиционной грамотности: статика, динамика, композиционный центр, второстепенные элементы. 24 ч

Инструктаж по ТБ. Входная диагностика.

Рассказ педагога и обсуждение костюма людей древних цивилизаций.

Практическая работа: изображение пейзажа с архитектурой и фигурами людей.

Материалы: для техники живописи - акварель, тушь, перо, кисти, бумага; для техники графики (граттажа) - воск, тушь, инструмент для процарапывания, бумага.

Зрительный ряд: слайды и таблицы с изображением храмов Древней Греции и Древнего Рима, произведений керамики и предметов быта.

Стилистическое единство архитектуры и костюма эпохи Средневековья.

Практическая работа: изображение здания (храма или жилища ремесленника) и фигур горожан в костюмах, соответствующих архитектуре и художественному стилю данного периода. *Материалы:* грифель, тушь, палочка, перо, кисти; возможна аппликация.

Зрительный ряд: слайды или гравюры с изображением улиц средневекового города (русского или западноевропейского).

Культ и его значение в народном искусстве. Зависимость декора от материала.

Изучение зооморфных, антропоморфных, растительных мотивов в искусстве русского народа и других народов мира. Символы солнца, древо жизни у разных народов.

Материалы: для графического и живописного изображения - грифель, карандаш, тушь, палочка, гуашь, кисть, цветная бумага; для аппликации - цветная бумага, лоскутки тканей, ей, ножницы; для лепки - пластилин или глина (обожженная, можно применять глазурь); для конструирования - бумага, картон, лоскутки тканей, фольга, клей, ножницы; для росписи тканей - анилиновые краски, рамы, ткань, парафин и т. д. (техника тика); Для гобеленового плетения - крашеные нити, небольшого размера рамы (техника гобелена).

Зрительный ряд: репродукции с изображением орнаментов символов в искусстве

разных народов.

Итоговая диагностика

2. Графическая композиция: палитра, выразительные средства, средства и технологии – 30 часов

Инструктаж по ТБ. Входная диагностика.

Архитектура (русская и западноевропейская). Восприятие архитектурных памятников и обсуждение характерных особенностей средневековой архитектуры.

Практическая работа: изображение центра средневекового города. -

Материалы: для графического изображения - тушь, палочка, перо, кисть, грифель или карандаш; для живописного изображения - гуашевые или акриловые краски; возможна цветная аппликация. *Зрительный ряд:* слайды или фотографии архитектурных сооружений, гравюры с изображением городов эпохи Средневековья, миниатюры с изображением рыцарских турниров

Иллюстрирование различных видов индустриального города.

Фантазирование на тему города будущего.

Задание: выполнение графических серий в технике монотипии, воскографии или гравюры.

Материалы: для монотипии - типографская или масляная краска, стекло, палочка, валик, кисти; для воскографии - воск, тушь, гуашь, инструмент для процарапывания; для линогравюры - резцы, линолеум, краска типографская, валик, тонкая бумага гладкой фактуры.

Зрительный ряд: живопись А. Лентулова, рисунки Г. Гольца, графика Ле Корбюзье.

Рассматривание видов городов разных стран и эпох, анализ увиденного.

Практическая работа: выполнение композиции в технике монотипии или граттажа (каждый делает 2-3 работы).

Материалы: для монотипии - типографская краска (или эскизная), стекло, бумага; для воскографии - воск, тушь, гуашь, инструмент для процарапывания.

Зрительный ряд: гравюры и рисунки Д.-Б. Пиранези, графика Ф. Мазереля.

Итоговая диагностика.

3. Живописная композиция: палитра, выразительные средства, контрасты и нюансы, холодное теплые отношения, средства и технологии – 36 часов

Инструктаж по ТБ. Входная диагностика.

История и смысл японского карликового сада и сада камней.

Рассматривание иллюстраций и фотографий японского традиционного жилища, садов, костюма. *Практическая работа:* изображение в технике акварели или графической технике японского жилища в природной среде, на первом плане - фигурки людей.

Материалы: акварель, кисть или тушь, перо, палочка; при выполнении работы в технике аппликации - одноцветная бумага, фон другого цвета, клей, ножницы, кисть.

Зрительный ряд: фотографии японской архитектуры, садов, старые гравюры.

Предметы быта Японии, их смысловое и ритуальное значение (об икебанае, о любовании предметами быта).

Рассказ о центре японского сада - чайном домике, его центральной части - нише для икебаны.

Практическая работа: выполнение композиции из сухих растений.

Материалы: сухие растения, нитки, шнур, клей, ножницы, бумага.

Зрительный ряд: фотографии чайного домика, произведений икебаны разных видов, японские гравюры с изображением растений.

Праздник цветения сакуры.

Рассказ о символическом значении цветения сакуры для японцев, восприятие изображения цветущих веток этого растения.

Практическая работа: создание коллективного панно на тему «Образ Японии».

Материалы: картон, цветная бумага, гуашевые или акриловые краски, ножницы, клей.

Зрительный ряд: японские гравюры.

Истоки народного искусства разных стран мира

Итоговая диагностика.

4. Искусство вокруг нас: жанры изобразительного искусства – 18 часов

Инструктаж по ТБ. Входная диагностика.

Выбор художественного решения и материалов для портрета литературного героя в зависимости от характера произведения (если герой поэтического произведения – мягкая градация акварели или пастели; если герой сказки - деке с помощью гуаши или акриловых красок).

Практическая работа: портрет литературной поэзии, проза).

Методическое обеспечение

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму занятий можно определить как творческую студию деятельности детей под руководством педагога - художника. На занятиях в изостудии дети знакомятся с различными видами и жанрами искусства. Освоение материала в основном исходит в процессе практической творческой деятельности. Для работы в области живописи предлагается использовать такие материалы, как гуашь, акварель, акриловые краски, масло, пастель, для работы в области графики - карандаш, тушь, перо, палочку, уголь, а также такие техники, как монотипия, граттаж, воскография), гравюра на линолеуме и т. д. Для работы в области скульптуры детям предлагают пластилин, пластик и глину (изделия из глины можно обжигать в печи, а также, в зависимости от степени их декоративности, покрывать ангобами или глазурью). Задания в области архитектуры и дизайна предусматривают такие технические приемы и материалы для работы в объеме, как лепка из картона, бумаги, пенопласта, из разного типа новых конструкторов, природных материалов. При изображении на плоскости используются карандаш, перо, палочка, фломастер, уголь, акварель, гуашь, аппликация и т. д. Для работы в области монументальных видов искусства необходимы гуашь, темпера, акриловые краски, коллаж из бумаги и - ней, цветные фильтры, смальта, керамические плитки и т. д. Для работы в области монументальной скульптуры предлагается следующий набор художественных материалов: глина, бумага, пластилин и другие пластические материалы (замазка, пластик) и т. д. Работая в области прикладного искусства на стадии разработки эскиза, можно

применять гуашь, акварель, мелки, тушь, перо; а для аппликации, например, цветную бумагу, кусочки ткани, фольгу. Подведение итогов по результатам освоения материала дано: про граммы может быть в форме коллективного обсуждения во время проведения блиц-выставки, когда работы детей конкретной теме развешиваются на стенах или раскладывается на полу.

В процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощения автором, сравнение различных художественных решений. В конце года готовится большая выставка творческих работ, в которой участвуют все студийцы.

В условиях студийной деятельности в области изобразительного творчества открываются большие возможности для духовного, эстетического и художественного воспитания детей. Занятия по данной программе органично сочетают в себе элементы обучения с развитием художественно-творческих способностей, которые в той или иной мере свойственны всем детям и подросткам. Знакомство подростка в условиях студии с различными видами и жанрами изобразительного искусства происходит в процессе творческой деятельности, направленной на воплощение собственных замыслов в конкретном художественном материале. Изобразительное творчество находит разнообразные формы выражения: это и работа в области живописи с использованием таких материалов, как гуашь, акварель, акриловые краски, масло, пастель; и работа в области графики с применением таких художественных материалов, как карандаш, тушь, перо, палочка, уголь, сангина; и работа в области скульптуры с использованием пластилина, глины, пластика и пр. Задания, предлагаемые программой «Художественный образ и законы творчества», носят более индивидуальный характер, чем задания в предыдущей программе «Образы и символы времени», так как они адресованы подросткам 13-15 лет и обусловлены их возрастными особенностями, творческими возможностями и предпочтениями. Стремление к овладению профессиональными знаниями, желание выразить свое отношение к природе и ко многим явлениям окружающей жизни вызывают у подростка стремление исследовать свои пока еще скрытые возможности, т. е. на практике попробовать себя в каждом из видов изобразительной деятельности. При этом для детей 13-15 лет важно изучение и открытие новых средств пластического выражения, познание которых помогает воспринимать и понимать современное профессиональное изобразительное искусство. Задания, предлагаемые каждой возрастной группе, в зависимости от ситуации можно варьировать, переставляя местами. Педагог вправе предлагать другие, аналогичные темы, органично входящие в русло программы. Программа не должна ограничивать педагога в его творческих поисках.

Материально-техническое обеспечение:

- Учебная мастерская, удовлетворяющая санитарно-гигиеническим нормам, рассчитанная на занятия изобразительной деятельностью не менее 15 человек и оснащенный соответствующим количеством стульев и столов;
- Мольберты, планшеты – не менее 10 шт.;
- Бумага, картон (разных типов, видов и размеров);
- Кисти (разных видов и размеров)
- Карандаши: простые (разной степени твердости) и цветные (разных видов);

- Художественные материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь,
- Инструменты: перья, мастихины, восковые свечи, деревянные палочки;
- Рамки для оформления выставочных работ, ткань для фона и др.

Рекомендуемая литература

Агамирян Ж. Детская картинная галерея. - М., 1979. Алексеева В. В. Что такое искусство? - М., 1991.

Башилов Я. А. Ребенок - художник. - М., 1929.

Белютин Э. М. Основы изобразительной грамоты. - М., 1961. Библер В. С. Мышление как творчество. - М., 1975.

Боголюбов Н. С. Скульптура на занятиях в школьном кружке. - М., 1986.

Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977. Выготский Л. С. Психология искусства. - М., 1987.

Гросул Н. В. Художественный замысел и эскиз в детском изобразительном творчестве // Искусство в школе. - 1993. - № 3.

Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 классы. - М., 1991.

Изобразительное искусство и художественный труд: 5-8 классы:

Книга для учителя / Сост. Н. Н. Фомина. - М., 1995.

Кершенштейнер Г. Развитие художественного творчества ребенка. - М., 1914.

Левин С. Д. Ваш ребенок рисует. - М., 1979.

Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. - М., 1981.

Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Ступеньки к творчеству: художественное развитие ребенка в семье. - М., 1987.

Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. - М., 1981.

Претте М.-к., Копальдо А. Творчество и выражение. В 2 ч. М., 1981, 1985.

Щербак А. В. Искусство и художественное творчество детей / Под ред. Н. Н. Фоминой. - М., 1991.

Щербак В. С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. - М., 1969.

Юсов Б. П. Вопросы художественного развития школьников в процессе изобразительной деятельности // Эстетическое воспитание школьной молодежи / Под ред. Б. Лихачева, Г. Зальмона. - М., 1981.