

Департамент образования администрации г. Перми
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми»

Принята на заседании
методического совета
Протокол № 1
«30» августа 2021 г.

Утверждаю
Директор МАУ ДО «ДД(Ю)Т»

Н.М.Рослякова

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности**

«Студия изобразительного искусства «ШТРИХ»

Срок реализации: 1 год

Возраст обучающихся: 12-15 лет

Автор-составитель:

Скрыльникова О.А.

педагог дополнительного образования

Консультант:

Ядрышникова И.Ю.

заместитель директора по УВР

Пермь 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
 - 1.1 Актуальность, педагогическая целесообразность программы
 - 1.2 Цели и задачи программы
 - 1.3 Организация образовательного процесса
 - 1.4 Условия реализации программы
 - 1.5 Прогнозируемый результат
 2. Учебно-тематический план
 3. Содержание программы
- Список используемой литературы

1. Пояснительная записка

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами.

Занятия изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное и видеть настоящее искусство. Художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего народа.

Программа предусматривает усвоение учащимися определённых знаний по истории и теории изобразительного искусства, в ходе ее освоения учащиеся приобщаются к изобразительному искусству, приобретают практические умения и навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция, цветоведение.

Занятия в изостудии являются хорошей основой для формирования устойчивого интереса к изобразительному искусству и продолжению его изучения в других профильных учебных заведениях; создают для учащихся перспективу для их творческого роста и личностного развития.

1.1. Актуальность, педагогическая целесообразность программы

Данная программа, основана на многолетнем профессиональном опыте автора, позволяет решать не только обучающие задачи, но и создает условия для творческого роста учащихся, развития у них креативного отношения к окружающему миру, развития фантазии и воображения, образного мышления, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей.

Актуальность программы обусловлена тем, что в процессе обучения происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к изучению художественного искусства, способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.

Предлагаемая программа даёт школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности является важным условием успешного освоения детьми программного материала. Стремление к отражению действительности, своего отношения к ней должно служить источником самостоятельных творческих поисков.

Развитие художественного восприятия и практическая деятельность в программе представлены в их содержательном единстве. Разнообразие видов практической деятельности

подводит учащихся к пониманию явлений художественной культуры, изучение произведений искусства и художественной жизни общества подкрепляется практической работой школьников.

Новизна программы предполагает вариативность в содержании изучаемого материала, организационных условиях и этапах образовательной деятельности в зависимости от индивидуальных способностей каждого ребенка. Многообразие техник и способов изображения предоставляет учащимся более широкий спектр возможностей реализации своего творческого потенциала.

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Содержание включает ряд заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.

1.2. Цель и задачи программы

Цель - содействие творческому развитию личности с учетом индивидуальности каждого ребенка посредством занятий изобразительной деятельностью.

Задачи программы:

Обучающие:

- знакомство с основными жанрами изобразительного искусства;
- знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной деятельности;
- овладение основами перспективного построения фигур, объектов в зависимости от точки зрения;
- освоение практических приёмов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи, композиции);
- формирование умения грамотно строить композицию на листе.

Развивающие:

- развитие внимания, памяти, фантазии, воображения, чувственно-эмоциональных проявлений;
- развитие колористического видения;
- развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное;
- улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера;
- развитие коммуникативных умений, обеспечивающих эффективную совместную деятельность в группе.

Воспитывающие:

- формирование устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным творчеством;
- формирование уважительного отношения к мировому искусству;
- воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия, аккуратности;
- формирование общей культуры, культуры рабочего места.

1.3. Организация образовательного процесса

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей в возрасте 12-16 лет. Нагрузка в неделю составляет – 4 часа, годовой объём – 128 часов. Продолжительность одного часа - 45 мин. В группу принимаются все желающие, без конкурсного отбора. Для учащихся данного возраста и обеспечения необходимых комфортных условий на занятиях оптимальным количеством детей на занятиях является 12 человек.

Обучение в изостудии строится на сочетании коллективных и индивидуальных форм работы, что формирует у учащихся взаимное уважение, умение работать в группе, развивает способность к самостоятельному творческому поиску и ответственность за свою работу, от которой зависит общий результат. Образовательный процесс предполагает теоретические и практические занятия. Теоретический материал излагается в форме бесед и содержит сведения об истории развития различных видов искусств и народного художественного творчества. Практическая работа занимает большую часть учебного времени. Программой также предполагается посещение выставок с целью ознакомления учащихся с красотой и богатством окружающего мира.

При разработке программы автор изучил ряд образовательных программ:

- Рабочая программа дополнительного образования детей «Изостудия». Иванкова Е.С., Москва, 2014 г.;
- программа «Изобразительное искусство и художественный труд», авторский коллектив под руководством Б.М.Неменского.

Программа изостудии «Штрих» построена на идеях лично-ориентированного обучения, где главным является личность ребёнка, именно ему отводится роль субъекта своей жизнедеятельности.

Программа имеет открытый характер. При необходимости вводятся новые темы, корректируются цели и содержание, вносятся изменения в мониторинг образовательных результатов.

По содержательной наполненности программа соответствует специфике дополнительного образования детей. Содержание программы и логика её построения соответствует постепенному и последовательному приобретению знаний, умений и навыков, их углублению и совершенствованию.

Программа имеет художественную направленность.

1.4. Условия реализации программы

Материально-технические:

- учебный кабинет с наличием воды;
- оборудованное рабочее место для каждого учащегося;
- аудио, видеосредства обучения, выход в Internet.

Методические:

- методические разработки;
- натуральный и наглядный фонд;
- методическая литература;
- образовательный программа.

Информационные:

- Internet;
- специальная литература.

Материалы и оборудование:

- бумага разного формата (А4, А3);
- гуашь, акварельные краски;
- палитра;
- салфетки;
- баночки под воду;
- подставки под кисти;
- кисти;
- простые карандаши;
- ластик;
- гелиевые ручки;
- маркеры.

Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию;
- репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности;
- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом;
- проектно-исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.

Формы занятий

Для реализации программы используются следующие формы:

Вводное занятие – педагог знакомит учащихся с техникой безопасности, особенностями организации обучения и спецификой программой работы.

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в тех или иных техниках с различными материалами (учащиеся получают преимущественно теоретические знания).

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность изучать азы рисунка и живописи, используя натуру.

Занятие по памяти - проводится после усвоения детьми полученных знаний в работе с натуры, оно дает возможность тренировать свою зрительную память.

Тематическое занятие - предполагает работу над предложенной темой.

Занятие-импровизация – на таком занятии учащиеся получают полную свободу в выборе темы, художественных материалов и использовании различных техник.

Проверочное занятие – (на повторение) помогает педагогу после изучения темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь.

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим обсуждением.

Занятие-пленэр - занятия проводятся на улице.

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих и учебных работ.

Педагогические принципы

На занятиях созданы условия для творческого развития учащихся на различных возрастных этапах (12-16 лет), предусмотрена дифференциация по степени одаренности. Дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Изучая программу, учащиеся проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.

1.5. Прогнозируемые результаты

В результате реализации программы предлагается достижение определенного уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Учащиеся должны будут знать специальную терминологию, они получат представления о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами и инструментами изобразительного искусства.

По завершении программы учащиеся должны

Знать:

- свойства художественных материалов и правила работы с ними;
- основные жанры изобразительного искусства;
- основные приемы и техники, используемые в изобразительном искусстве;
- основные и дополнительные цвета;
- цветовую гамму красок (теплые и холодные цвета);
- основы линейной и воздушной перспективы;
- основные законы композиции;
- пропорции фигуры и головы человека.

Уметь:

- пользоваться различными графическими и живописными техниками;
- выполнять работы на заданные темы;
- правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом;
- грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и недостатки;
- выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции;
- работать с натуры изображая предметы и объекты.

Способы проверки результатов

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов:

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах учащихся);
- промежуточные (проверяется уровень освоения программы за полугодие);
- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь учебный год).

Выявление достигнутых результатов осуществляется через:

- устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала;
- отчетные просмотры законченных работ;

- участие в конкурсах и выставках разного уровня.

2. Учебно-тематический план

№	Наименование разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1.	Введение в программу	2	-	2
1.1.	Знакомство с программой. Техника безопасности и правила внутреннего распорядка.	2	-	2
2.	Живопись	3.5	24.5	28
2.1.	Свойства красок.	0.5	3.5	4
2.2.	Смешивание красок.	0.5	3.5	4
2.3.	Теплые и холодные цвета.	0.5	3.5	4
2.4.	Ахроматические цвета.	1	7	8
2.5.	Хроматические цвета.	1	7	8
3.	Рисунок	5.5	26.5	32
3.1.	Линия.	0.5	3.5	4
3.2.	Точка.	0.5	3.5	4
3.3.	Пятно.	0.5	3.5	4
3.4.	Форма. Контраст форм. Пропорции.	1	7	4
3.5.	Плоское и объёмное рисование.	2	6	8
3.6.	Рисование с натуры.	1	7	8
4.	Выразительные средства графических материалов	2	18	16
4.1.	Цветные карандаши	0.5	4.5	4
4.2.	Гелевые ручки, тушь	0.5	4.5	4
4.3.	Восковые мелки, фломастеры	0.5	4.5	4
4.4.	Пастель, уголь	0.5	4.5	4

5.	Композиция	2	18	24
6.	Весенний пленер	1	15	16
7.	Экскурсии в музеи и на выставки	8	-	8
8.	Итоговое занятие	2	-	2
Итого:				128

3. Содержание программы

Раздел 1. Введение в программу.

Тема 1.1 Знакомство с программой.

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом. Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом. Экскурсия по учреждению.

Тема 1.2 Правила техники безопасности. Знакомство с внутренним распорядком.

Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. Знакомство с художественными материалами и оборудованием.

Раздел 2. Живопись.

Тема 2.1 Свойства красок.

Особенности гуашевых красок, особенности акварели.

Тема 2.2 Смешивание красок.

История возникновения кисти. Различные типы кистей. Правила работы и уход за кистями. Понятие различных видов мазков. Основные цвета, способы получения составных цветов путем смешивания основных. Цветовой круг. Цветовые контрасты и нюансы.

Тема 2.3 Теплые и холодные цвета.

Деление цветов на теплые и холодные. Особенности теплых и холодных цветов. Взаимодополнения теплых и холодных цветов.

Тема 2.4 Ахроматические цвета.

Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). Богатство оттенков серого цвета. Возможности ахроматической палитры и деление ахроматических цветов от светло-серого до черного. Понятие возможной перспективы при использовании ахроматических цветов (дальше-светлее, ближе темнее).

Тема 2.4 Хроматические цвета.

Ахроматические цвета – все цветные краски. Деление цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приемы постепенного добавления в яркий цвет белой или черной краски. Блеклые красочные сочетания. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски. Цветовые ощущения в результате добавления черной краски.

Раздел 3. Рисунки.

Тема 3.1 Линия.

Линия – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий».

Тема 3.2 Точка.

Способы получения точки на бумаге: легкое касание карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. Техника «пуанте». Особенности работы в технике «пуанте» с использованием разнообразных изобразительных материалов.

Тема 3.3 Пятно.

Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен» в зависимости от их плотности, размера и тональности. Техника создания пятна в рисунке. Изображение пятна разными способами: различным нажимом на рисовальный инструмент, наложением штрихов друг на друга, нанесением множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, полученное с помощью заливки тушью.

Тема 3.4 Форма. Контраст форм. Пропорции.

Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм, способы изображения на бумаге. Соединение и комбинирование между собой различных контрастных форм. Пропорции соотношения частей.

Тема 3.5 Плоское и объемное рисование.

Плоскостное или объемное изображение предметов в рисунке. Передача фигуры линией, объемных фигур – линией и светотенью. Знакомство с основами линейной перспективы плоских и объемных фигур.

Тема 3.6 Рисование с натуры.

Изучение натуры, пропорции предметов, детали. Линейно-конструктивный рисунок.

Раздел 4. Выразительные средства графических материалов.

Тема 4.1 Цветные карандаши.

Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей.

Тема 4.2 Гелиевые ручки, тушь.

Знакомство с выразительными возможностями работы гелиевой ручкой и тушью. Создание разнообразных линий. Рисование непрерывной линией и короткими мини-черточками (штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге для передачи в рисунке характера «пушистого» пятна.

Тема 4.3 Восковые мелки, фломастеры.

Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на другой). Граттаж – процарапывание по восковому фону рисунка, залитого черной тушью. Рисование различными видами фломастеров.

Тема 4.4 Пастель, уголь.

Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы работы: растушевка пальцем, рисование боковиной и кончиком мелка. Рисование на шероховатой тонированной бумаге: техника свободного, размашистого штриха с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью (уголь).

Раздел 5. Композиция.

Выполнение самостоятельных композиций на заданные темы, конкурсные работы.

Раздел 6. Весенний пленер.

Выход за пределы учебного кабинета, занятия проходят на улице. Зарисовки и этюды природы и различных объектов, разными художественными материалами.

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки.

Посещение художественных музеев и выставок, знакомство с произведениями искусства (живописью, графикой, скульптурой, декоративно-прикладным искусством).

Раздел 8. Итоговое занятие.

Просмотр и обсуждение учебных и творческих работ, выполненных в течение года.

Список используемой литературы

Литература для педагога

- Базанова М.Д. Пленер. – М.: Изобразительное искусство, 1994.
Дуброводская Н.В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство – Пресс, 2004.
Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: «Высшая школа», 1992.
Луковенко Б.А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 2000.
Михайлов А.М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное искусство, 2000.
Неменский Б.М. Образовательная область «искусство». – М.: ГОМЦ, Школьная книга, 2000.
Смит С. Рисунок. Полный курс. – М.: Внешсигма, 1997.

Литература для учащихся

- Белашов А.М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2002.
Брагинский В.Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2002.
Барригтон Б. Рисуем фигуру человека. – М.: Эксмо, 2015.
Дикинс Р., Маккаферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОСМЕН, 2002.
Иванов В.И. О тоне и о цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001- 2002.
Лахути М.Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЕН, 2000.
Папов В.П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005.
Сэвидж Хаббард К., Спешер Р. Приключения в мире живописи. – М.: РОСМЕН, 2003.
Ткаченко Е.И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 1999.
Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЕН, 2003.
Чивиков Е.К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006.
Шабаев М.Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2002.

Литература для родителей

- Алексеева В.В. Что такое искусство. – М.: Советский художник, 1991.
Дрезнина М.Г. Каждый ребенок – художник. – М.: ЮВЕНТА, 2002.