

Департамент образования Администрации городского округа Самара
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Искра»
городского округа Самара

Принята на заседании
педагогического совета
от 10.08.2021 г
протокол № 3

Утверждаю:
Директор МБУ ДО
ЦДОД «Искра» г.о. Самара
_____ Плотникова Т.Ю.

Приказ № 303 от 10.08.2021 г

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа социально-педагогической направленности**

«Азбука современного художника»

Возраст обучающихся – 10-17 лет
Срок реализации – 1 год

Составитель –
ЖАРОВА Зоя Александровна,
педагог дополнительного образования

г. Самара
Год редакции – 2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основы изобразительной деятельности закладываются в раннем детстве и развиваются в школьном возрасте. Человек будущего должен быть созидателем, личностью с развитым чувством красоты и активным творческим началом. Художественное воспитание лежит в основе формирования эстетического отношения посредством развития умения понимать и создавать художественные образы. Художественная деятельность является специфической по своему содержанию, формам выражения и направлена на эстетическое освоение мира посредством искусства.

Основное значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к природе, к окружающему миру и его духовно-нравственное воспитание; развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления; на развитие способности воспринимать сложные объекты и явления природы. Программа построена таким образом, чтобы у детей сложились представления о жанрах в изобразительном искусстве, о скульптуре, архитектуре, дизайне, декоративно-прикладном творчестве и их роли в жизни человека. Важными задачами в процессе освоения детьми искусства являются: изучение природы, структурного строения – внешней формы и внутренней конструкции её объектов (деревьев, листьев, растений, камней, и т.д.); изучение пропорций лица и тела человека, изучение истории родного края, знакомство с традиционным бытом своего народа, предметным окружением.

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования, рассчитана на учащихся 10-17 лет. Реализуется программа в течение 1 года обучения с недельной нагрузкой 6 часов в неделю (216 часов).

По форме организации – групповая.

По срокам реализации – краткосрочная.

По широте охвата и содержанию деятельности – интегрированная.

По уровню содержания деятельности – углубленная.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- Формирование у детей эмоционально-ценностного отношения к произведениям художественной культуры, окружающей действительности и природе; получение детьми знаний о мире искусств (изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, скульптуре и дизайне).
- Формирование у воспитанников эмоциональной отзывчивости, эстетических чувств, любви к своему народу, родной природе, многонациональной культуре, общечеловеческим культурным ценностям.
- Развитие воображения, креативного мышления, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности.

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:

- Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
- Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;
- Овладение основами реалистического рисунка: формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению;
- Овладение основами креативного рисования: поиск новых идей и форм самовыражения;

- Развитие у детей зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной культуры, пространственного мышления, фантазии, творческого воображения и комбинаторики;
- Приобщение к исследованию природы родного края, его культурно-исторического прошлого и традициям народов Поволжья, к бережному обращению с объектами и явлениями окружающего мира, как природного, так и созданного трудом человека;
- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; бережное отношение к природе, к материальным и духовным ценностям;
- Развитие и воспитание творческой инициативы детей, потребности выражать себя в каком-либо виде изобразительной деятельности.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование темы	Количество часов				Способы отслеживания результатов
		Всего	Теория	Практика	Диагностика и воспитательная работа	
1	Вводное занятие	2	2			Беседа
2	Основы художественной грамоты	37	28	6	3	Беседы, устный опрос, викторины, игры, работа по карточкам
3	Художественно-творческая деятельность	155	37	108	10	Вернисажи Выставки
4	Коллективная деятельность	11	2	6	3	Творческие задания
5	Оформление работ и участие в выставках	9	1	6	2	Выставки, конкурсы
6	Итоговое занятие	2			2	Выставка
	ВСЕГО:	216	70	126	20	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа)

Ознакомление с планом работы объединения. Правила содержания помещений и рабочего места. Инструктаж по Технике безопасности. Инструктаж по Правилам дорожного движения. Знать правила работы с художественными инструментами и материалами.

2. ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ (37 часов)

Графика. Инструменты и материалы. Скетчинг. Жанры изобразительного искусства. Композиция. Законы перспективы. Линейная перспектива. Световоздушная перспектива. Перспектива круга. Закон Золотого сечения. Архитектурный скетчинг. Food-скетчинг. Фэшн-иллюстрация. Штрих, линия, пятно, цвет, тон, рефлекс, пропорции. Пропорции лица и тела человека. Силуэт. Принципы построения ракурсных положений головы человека. Простые схемы построения головы человека в различных ракурсах. Простые схемы построения тела человека в статическом положении и в динамике. Женская фигура в разных позах. Приёмы и техники изображения разных предметов и фактур (металл, стекло, вода, ткань и др.). Приёмы рисования различных объектов природного происхождения: камня, водной ряби, морской пены, горных рек, льда, деревьев, гор, облаков и т.п.

Живопись. Акварель. Инструменты и материалы. Законы линейной и световоздушной перспективы. Цветоведение. Техники и приёмы рисования акварелью: по мокрому, по сухому и многослойно. Законы композиции. Выбор композиции, приёмов и техник под разные художественные задачи. Знакомство с крупными музеями России. Демонстрация фотоальбома и видеofilmа о Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга.

3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (155 часов)

Графика. Законы перспективы. Линейная перспектива (с одной, двумя и тремя точками схода). Световоздушная перспектива. Развитие умений и навыков грамотно передавать разные пространственные планы, соблюдать пропорции объектов, изображать различные фактуры с помощью линии, штриха, тона, пятна, рефлексов, теней, света: «Руины древности», «Якорь». Применять Закон Золотого сечения и композиции, изображать разные поверхности, совмещая тональный и линейный рисунок: «Пейзаж», «Каменный берег».

Портрет. Строение черепа в трёх ракурсах. Развитие умений строить отдельные части лица, изображать их в разных ракурсах (глаза, нос, губы). Умение строить упрощенный череп (обрубковка Гудона). Соблюдать пропорции плоскостей черепа, передавать тональные отношения большими плоскостями, прорабатывать детали портрета: «Портрет женщины», «Детский портрет».

Живопись. Акварель. Архитектурный скетчинг - «Дворик» и «Улица».

Food-скетчинг – «Ягодный кекс», «Натюрморт», быстрые наброски предметов с натуры. Изображать десерт в стеклянной посуде, передавать фактуры предметов, строить композицию с добавлением леттеринга - «Сладкий десерт».

Фэшн-иллюстрация. Профессия Фэшн-иллюстратор. Пропорции лица, схемы построения частей лица в разных положениях головы – «Глаза и брови», «Губы и нос». Принципы построения ракурсных положений головы человека – «Пропорции лица, фас», «Профиль. Волосы», «Женский портрет», «Мужской портрет». Силуэт. Простые схемы построения тела человека в статическом положении и в динамике. Равновесие. Центр тяжести. Контрапост. «Женская фигура в статической позе». «Стилизация».

Фэшн-иллюстрация: «Создание креативного образа» с использованием различных техник, приёмов и материалов.

Акварельная живопись. Инструменты и материалы. Законы линейной и световоздушной перспективы. Законы цветоведения. Техники и приёмы акварельной живописи: по мокрому, по сухому и многослойно. Законы композиции. Приёмы и техники изображения воды в разных состояниях: лёд, горная река, морской шторм, штиль: «Маяк», «Водопад», «Горная река», «Средиземноморская волна». Приёмы рисования тумана над водой, морской пены,

прозрачной воды, отражений на воде и техника рисования искрящихся солнечных бликов на поверхности воды: «Белая яхта», «Утро туманное». Знакомство с крупными музеями России.

Демонстрация фотоальбома и видеофильма о Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга. **Пастель.** Графические работы мягкими материалами: «Натюрморт с гранатом», гиперреализм «Цветок».

4. КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (11 часов)

Панно «День Победы!» - умение выражать эмоции, чувства гордости за свою Родину с помощью композиции, цвета и формы. Оформление интерьера клуба «Ритм» и класса объединения к праздникам: «Здравствуй, осень золотая!», «День Народного Единства!», «С Новым годом!», «8 Марта», «День защитника Отечества!», «День Победы!».

5. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ И УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ (9 часов)

Оформление работ в паспарту для проведения выставок в кабинете объединения, в фойе клуба «Ритм» и для участия в учрежденческих, районных, городских и областных выставках детского творчества.

6. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа)

Анализ работы за учебный год. Подведение итогов за весь курс обучения. Награждение воспитанников и участников выставок.

По окончании программы воспитанники должны:

1) знать:

- Явления природы, понимать её красоту;
- Многообразие форм и видов растений и животных;
- Основные жанры и виды изобразительного искусства;
- Законы перспективы;
- Законы цветоведения;
- Пропорции головы и тела человека, этапы построения портрета;
- Известные центры народных художественных ремёсел России;
- Ведущие художественные музеи России;

2) уметь:

- различать растения и животных, наблюдать за их жизнью в природе, в городской среде;
- сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства;
- использовать художественные инструменты и материалы (простые и цветные карандаши, уголь, сангину, пастель, акварель, кисти, палитру, маркеры, гелевые ручки);
- применять средства художественной выразительности (штрих, линию, пятно, цвет, тон, ритм, композицию);
- изображать с натуры, с референса, по памяти и воображению натюрморт, пейзаж, портрет человека, растения и животных, воду, небо, горы и т.п.;
- осваивать поверхность листа; перемещать силуэты по листу для достижения гармоничной и зрительно уравновешенной композиции;

- рисовать акварелью в различных техниках: «по сухому», «по мокрому» и многослойно;
- применять законы перспективы: зрительное уменьшение удалённых предметов (высота линии горизонта, композиционный центр, точка схода);
- создавать разноплановую композицию;
- работать с контрастами (размер, форма, цвет);
- работать в коллективе, определять общую цель и пути её достижения;
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственную работу и работу окружающих, а также собственное поведение и поведение окружающих;
- использовать приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой деятельности, повседневной жизни и при оценке произведений искусства при посещении выставок и музеев;
- бережно относиться к природе, к материальным и духовным ценностям;
- владеть навыками экологической этики и оказывать посильную помощь в охране природы.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе работы по данной программе используются различные методы и формы преподавания:

- Беседы;
- Словесные объяснения, устный опрос;
- Мастер-классы;
- Практические упражнения, самостоятельные задания;
- Использование наглядных пособий, таблиц, методического материала;
- Анализ и оценка задания с дальнейшим поощрением;
- Выставки с обсуждением работ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

Весь процесс обучения построен на заинтересованности самих детей и их родителей в получении знаний и навыков по изобразительному искусству.

Процесс учёбы происходит от простого к сложному поэтапно и с учётом возрастной психологии. Каждая тема заканчивается самостоятельной работой или выставкой детских работ с последующим обсуждением. В результате обсуждения работ просматривается рост детей в получении знаний и практических навыков по изобразительному творчеству.

В объединении проводятся выставки, тематические викторины и конкурсы. Участие в выставках стимулирует детей к творческой деятельности и самовыражению.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитательная работа в объединении ведется в различных формах на каждом занятии в течение всего учебного года. Она направлена на развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к природе и миру, его духовно-нравственное воспитание.

Выполнение коллективных работ, проведение выставок и мини-выставок в конце каждого занятия с последующим обсуждением развивают навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, развивают умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; развивают отзывчивость, доброжелательность, понимание и сопереживание чувствам других людей; формирует уважительное отношение к иному мнению.

Овладение основами художественного языка, получение эмоционального опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут воспитанникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношений растущего человека к себе, окружающим людям, природе, к миру, науке, искусству и культуре в целом.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Родители привлекаются к участию в работе объединения в течение всего учебного процесса, начиная с набора детей и заканчивая итоговым просмотром и обсуждением работ в конце учебного года. Родители обеспечивают детей необходимыми инструментами и материалами, обращаются за помощью и консультацией к педагогу.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

- «Окружающий мир в произведениях живописи»;
- «Знакомим с пейзажной живописью»;
- Цикл «Большое искусство»;
- Репродукции картин великих русских художников;
- Портреты русских художников;
- Альбомы по изобразительному искусству;
- Таблицы по цветоведению и перспективе;
- Наглядные пособия и альбомы по декоративно-прикладному творчеству: Городецкая роспись, Хохлома, Гжель, Жостово.
- Муляж человека;
- Муляжи животных;
- Муляжи овощей и фруктов.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ:

- Магнитофон
- Аудиторная доска 1-элементная белая
- Аудиторная доска 3-элементная зелёная, магниты

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ:

1. Журналы «Юный художник»
2. Астахов Ю.С. «Экология для детей» Изд. Дом «Фёдоров» г.Самара, 2016 г.
3. Т.В. Галян «Я рисую натюрморт», Донецк, 2016 г.

4. Энциклопедии о жизни животных и растений
5. Волкова П.И. «Познай край родной», Ульяновск, ИПК ПРО, 2019г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:

1. Лагутин А.А. «Рисунок: натюрморт, голова», Дополнительное образование, 2019 г.
2. Линлей М. «Учимся рисовать окружающий мир», , Москва, АСТ,Астрель, 2019 г.
3. Мастер-класс «Пейзаж» Шаг за шагом, Москва, АСТ,Астрель, 2019 г.
4. Фенвик К. «Курс акварельной живописи», Москва, АСТ,Астрель, 2019 г.
5. Барбер Б. «Перспектива и композиция», Москва, 2020 г.
6. Альбомы по искусству.