

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 «29» августа 2024 г.
Протокол № 7

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

Приказ № 336-од
«29» августа 2024 г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Волшебная кисть»**

Возраст обучающихся - 7-12 лет
Срок реализации - 2 года

Разработчик – **Манова Ольга Вадимовна**,
педагог дополнительного образования

г. Самара
Год редакции – 2024 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В основе программы «Волшебная кисть» лежит программа «Изобразительное искусство и художественный труд», которая разработана под руководством народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского и учитывает методические рекомендации в работе с детьми младшего и среднего школьного возраста.

Художественное образование – один из важнейших способов развития личности ребенка, его духовности, творческого потенциала. При ограниченном времени на изучение искусств в школе важнейшей задачей становится интенсификация, повышение эффективности художественно-эстетического образования. Программа «Волшебная кисть творчество» имеет прикладное предназначение и реализуется в кружковой форме организации.

Рабочая программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 12 лет с разной степенью одаренности, имеющих интерес к художественной деятельности и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по изобразительному искусству.

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о видах изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт при выполнении творческих работ, участвовать в изготовлении рисунков, открыток. Предлагаемые занятия основной упор делают на изучение цветовой гаммы, подбор цветовых оттенков при выполнении работ.

Наше время – время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, смело высказывающие свои идеи.

В настоящее время абсолютной ценностью личностно - ориентированного образования является ребёнок, и в качестве глобальной цели рассматривают человека культуры, как личность свободную, гуманную, духовную и творческую. Полюбив то, что тебя окружает, лучше поймешь и оценишь то, что объединяет все виды искусства, увидишь то, что их отличает друг от друга в зависимости от природных условий, занятий местных жителей, их вкусов. Учащиеся будут учиться рисовать гуашью, акварелью и карандашами, работать с бумагой.

Численность группы — 14-15 человек

1 год обучения: 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа), всего 144 часа.

2 год обучения: 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа), всего 144 часа.

Краткая характеристика программы:

- по уровню содержания – базовая.
- по форме организации детского объединения – групповая.
- по срокам реализации – среднесрочная.
- по широте охвата содержания деятельности – специализированная.
- по степени авторского вклада – адаптированная.
- по степени профессионализации – функциональной грамотности и общекультурной компетенции.
- по срокам реализации – долгосрочная.

Принципы построения программы

Особенностью программы является выделение большего, чем в других программах, количества часов на изучение декоративно-прикладного искусства. Изучая декоративно-прикладное искусство, учащиеся учатся соединять знания и умения техники росписи с художественной фантазией, присущей детскому воображению, создают не только красивые, но и полезные изделия. Декоративно-прикладное искусство играет большую роль в воспитании активной, нравственной, творческой личности.

Практический выход реализации программы

После каждой темы дети выполняют итоговую композицию и проводится анализ каждой работы, ежегодно проводятся выставки детских работ к праздникам и в конце учебного года — итоговая выставка; кроме этого, работы учащихся принимают участие в выставках в ЦДОД, районных, городских и окружных конкурсах. Дети и их родители сравнивают работы, выполненные в начале учебного года, с теми, которые дети предоставили на выставку. Подробно анализируются достижения каждого ребёнка с пожеланием дальнейших успехов в творчестве и приглашением посещать кружок на следующий учебный год.

Помимо образовательных задач, каждый урок включает воспитательные цели и задачи. Они связаны с формированием моральных, волевых интеллектуальных, эмоциональных качеств личности, с формированием положительных качеств в целом. При выполнении практических упражнений формируются навыки самостоятельности.

В совместных работах, воспитывается чувство коллективизма, самостоятельная же работа ориентирована на формирование элементов творчества. При организации занятий учитывается индивидуальный темп работы ученика.

Важнейший показатель эффективности проведённой педагогической работы — изменения в поведении детей. Если неуверенный в себе, замкнутый ребёнок стал весёлым, с удовольствием рисует и доводит начатую работу до конца, выражает желание продемонстрировать её другим людям, то педагог близок к цели.

Цели:

Развивать потенциальные способности, заложенные в ребенке, интерес к собственным открытиям через поисковую деятельность, через различные способы рисования.

Задачи:

Развивающие:

- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной деятельности;
- Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение.
- Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ.
- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового.

Образовательные:

- Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества.
- Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.

Воспитательные:

- Воспитание трудолюбия и желания добиваться успеха собственным трудом.
- Воспитание внимания, аккуратность, целеустремлённость, творческую

самореализацию.

- Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;

Ожидаемый результат:

Развитие интегративных качеств:

- сравнивают предметы, выделяя их особенности в художественно-изобразительных целях;
- плавно и ритмично изображают формообразующие линии;
- изображают предметы по памяти;
- используют цвет для создания различных образов;
- создают композиции на листах бумаги разной формы;
- передают настроение в творческой работе;
- используют разные приёмы нетрадиционного рисования;
- развёрнуто комментируют свою творческую работу;

Формы работы:

- Игры.
- Беседы, работа с наглядным материалом.
- Практические упражнения для отработки необходимых навыков.
- Рассматривание репродукций картин.

Учебно-тематический план

Учебный план рассчитан на 4 часа в неделю для первого года и 4 часа для второго года годов обучения (занятия проводятся 2 раза в неделю)

Тематический план курса «Волшебная кисть»

№	Наименование разделов, блоков, тем	Всего часов	В том числе		Способ отслеживания результатов
			теории	практики	
I год обучения					
I	Комплектование группы.	6			
	Вводное занятие. Техника безопасности. Правила работы с красками.	2	1	1	Творческая работа.
II	Художественный язык изобразительного искусства. Чем и на чем рисует художник?	4	2	2	Творческая работа.
	Выразительные возможности художника.	4	1	3	Творческая работа.
	Учимся рисовать кистью.	4	1	2	Творческая работа.
	Линия и штрих- основа рисунка	8	2	6	Творческая работа.
	Линия как средство выражения.	4	1	3	Творческая работа.
	Форма предметов.	4	1	3	Творческая работа.
	Основные и составные цвета.	4	1	3	Творческая работа.
	Теплые и холодные цвета.	4	1	3	Творческая работа.
	Техника работы акварелью.	4	2	2	Творческая работа.
	Рисование на мокрой бумаге.	4	1	3	Творческая работа.
	Техника работы гуашью.	4	2	2	Творческая работа.
	Композиция рисунка.	4	1	3	Творческая работа.
	Перспектива в рисунке.	4	2	2	Творческая работа.
	Воздушная перспектива.	4	1	3	Творческая работа.

III	Мир изобразительных искусств. Жанры живописи.	4	3	1	Опрос
	Анималистический жанр.	4	1	3	Творческая работа.
	Исторический жанр	4	1	3	Творческая работа.
	Бытовой жанр	4	1	3	Творческая работа.
	Натюрморт	4	1	3	Творческая работа.
	Самый внимательный и грамотный зритель.	4	2	2	Викторина
IV	Связь времен в народном искусстве. Образы и мотивы в орнаментах	4	2	2	Творческая работа.
	Искусство Гжели.	6	2	4	Творческая работа.
	Искусство Городца.	4	1	3	Творческая работа.
	«Золотая хохлома»	6	3	3	Творческая работа.
	Искусство Жостово.	4	1	3	Творческая работа.
	Мезенская роспись.	4	1	3	Творческая работа.
	Петриковская роспись	4	1	3	Творческая работа.
	Роль народных художественных промыслов в современной жизни	8	2	6	Контрольная работа
	Декорирование шкатулки.	4	1	2	Творческая работа.
V	Подготовка выставки.	4	2	2	Творческая работа.
	Выставка лучших творческих работ учащихся	4	2	2	Выставка
		Итого: 144 часа			
II год обучения					
I	Комплектование группы.	6			
	Вводное занятие. Техника безопасности. Правила работы с красками.	2	2	0	Опрос

II	Вводные упражнения. Рисование отдельных предметов. Линии на плоскости. Круг, квадрат, прямоугольник.	4	2	2	Творческая работа.
	Линия в пространстве.	4	1	3	Самостоятельная работа
	Рисунок куба.	4	1	3	Самостоятельная работа
	Рисунок призмы.	4	1	3	Самостоятельная работа
	Рисунок цилиндра.	4	1	3	Самостоятельная работа
	Рисунок шара	4	1	3	Самостоятельная работа
	Рисунок глиняной крынки.	4	1	3	Самостоятельная работа
	Рисунок геометрического натюрморта.	4	1	3	Творческая работа.
	Изображение предметов при различном освещении	4	1	3	Самостоятельная работа
III	Работа красками. Основы цветоведения	4	2	2	Самостоятельная работа
	Теплохолодность цветовой палитры.	4	2	2	Самостоятельная работа
	Контраст и нюанс цвета. Яркость цвета.	4	1	3	Самостоятельная работа
	Родственные цвета.	4	2	2	Самостоятельная работа
	Локальный цвет. Зависимость цвета от расстояния и освещения.	4	2	2	Самостоятельная работа
	Живописные техники.	4	1	3	Творческая работа.
	Натюрморты. Натюрморт с натуры. Крынка и яблоко.	4	1	3	Творческая работа.
	Натюрморт с натуры. Посуда и овощи.	4	1	3	Творческая работа.
	Натюрморт по представлению из различных предметов с более глубоким пространственным фоном.	4	1	3	Творческая работа.
IV	Интерьеры. Угол комнаты.	4	2	2	Творческая работа.
	Изображение комнаты в перспективном сокращении	4	2	2	Творческая работа.

V	Пейзажи. Изображение замкнутого внутреннего пространства двора.	4	2	2	Творческая работа.
	Изображение пейзажной местности с архитектурными постройками.	4	1	3	Творческая работа.
	Изображение уголка леса.	4	1	3	Творческая работа.
VI	Зарисовки птиц и животных Изображение птиц по представлению	6	2	4	Творческая работа.
	Изображение животных по представлению	6	2	4	Творческая работа.
	«Разноцветный зоопарк»	4	1	3	Контрольная работа.
VII	Зарисовки фигуры человека. Изображение стоящей фигуры человека.	6	2	4	Творческая работа.
	Изображение сидящей фигуры человека.	6	2	4	Творческая работа.
	Композиция «Олимпийские игры»	4	1	3	Контрольная работа.
VIII	Сюжетная композиция Композиция «Рыцарский турнир» или «Бал во дворце»	4	1	3	Контрольная работа.
IX	Выставка лучших творческих работ учащихся	4	2	2	Выставка
	Обобщение	4	2	2	Опрос
		Итого: 144 часа			

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения

I Организационные занятия 8ч:

Комплектование группы, вводное занятие Ознакомление детей с целями, задачами и особенностями построения курса. Правила по технике безопасности.

II Художественный язык изобразительного искусства 60ч.

Теория: Знакомство с художественными инструментами и материалами. Рассказ об истории изобразительного искусства. Знакомство с различными художественными живописными техниками.

Практика: Выполнение композиций в разных техниках

III Мир изобразительных искусств 24ч.

Теория: Изучение отличительных особенностей каждого жанра.

Практика: Выполнение композиций в разных изобразительных жанрах.

IV Связь времен в народном искусстве. Образы и мотивы в орнаментах 44ч.

Теория: Формирование представления о народной росписи, ее отличительных особенностей.

Практика: Освоить основные приемы орнаментальной композиции и создание самостоятельных композиций на основе образов и мотивов народного искусства

V Подготовка и проведение выставки учебных работ 8ч.

2 год обучения

I Организационные занятия 8ч:

Комплектование группы, вводное занятие Ознакомление детей с целями, задачами и особенностями построения курса. Правила по технике безопасности.

II Вводные упражнения. Рисование отдельных предметов 36ч.

Теория: Понятие перспективного сокращения предметов, Линейно-конструктивное построение

Практика: Объемное изображение линейных и объемных предметов.

III Работа красками 36ч.

Теория: Основа цветоведения. Понятие теплостыдности, контраста, родственности цветов. Различные живописные техники.

Практика: этюды и составление живописных композиций

IV Интерьер 8ч.

Теория: Понятие линия горизонта и точка схода.

Практика: Изображение правильного перспективного построения.

V Пейзажи 12ч.

Теория: Построение пространства в перспективном сокращении. Передача тональных отношений.

Практика: Составление пространственной композиции в живописной технике.

VI Зарисовки птиц и животных 16ч.

Теория: Анималистический жанр. Общее построение различных животных .

Практика: Самостоятельное составление композиции с произвольным разноплановым расположением фигур животных.

VII Зарисовки фигуры человека 16ч.

Теория: Пропорции фигуры человека.

Практика: Выполнение рисунка с натуры и по воображению. Самостоятельная творческая работа по составлению многофигурной композиции.

VIII Сюжетная композиция 4ч

Теория: Составление эскиза композиции. Цветовое решение композиции.

Практика: Самостоятельная творческая работа по составлению многофигурной композиции

IX Подготовка и проведение выставки учебных работ 8ч.

Формы и методы проведения занятий

Методы обучения изобразительного искусства применяются в зависимости от типа урока. Например, в сюжетном рисовании, когда детей учат передавать сюжет, в процессе беседы необходимо помочь детям представить содержание изображения, композицию, особенности передачи движения, цветовую характеристику образа, то есть продумать изобразительные средства для передачи сюжета. Педагог уточняет с детьми некоторые технические приемы работы, последовательность создания изображения. В зависимости от содержания изображения: по литературному произведению, на темы из окружающей действительности, на свободную тему — методика бесед имеет свою специфику.

Так, при рисовании на тему литературного произведения важно вспомнить его основную мысль, идею; эмоционально оживить образ, прочитать строчки стихотворения, сказки, дать характеристику внешнего облика персонажей; вспомнить их взаимоотношения; уточнить композицию, приемы и последовательность работы.

Рисование или лепка на темы окружающей действительности требует оживление жизненной ситуации, воспроизведения содержания событий, обстановки, уточнения выразительных средств; композиций, деталей, способов передачи движения и т.п., уточнения приемов и последовательности изображения.

При рисовании на свободную тему необходима предварительная работа с детьми. Методы обучения изобразительному искусству в этом случае направлены на то, чтобы оживить впечатления учеников. Затем он предлагает некоторым детям объяснить их замысел: что они нарисуют (слепят), как будут рисовать, чтобы было понятно другим, где расположат ту или иную часть изображения. Учитель уточняет некоторые технические приемы работы на примере рассказов детей.

На уроках, где содержанием изображения является отдельный предмет, словесные методы обучения изобразительному искусству часто сопровождают процесс его рассматривания. В этом случае в процессе беседы необходимо вызвать активное осмысленное восприятие предмета детьми, помочь им уяснить особенности его формы строения, определить своеобразие цвета, пропорциональных отношений. Характер, содержание вопросов педагога должны нацеливать ребят на установление зависимостей между его функциональным назначением или особенностями условий жизни: питание, передвижение, защита. Выполнение этих задач является не самоцелью, а средством формирования обобщенных представлений, необходимых для развития самостоятельности, активности, инициативы детей при создании изображения. Степень умственной, речевой активности школьников в беседах подобного рода тем выше, чем богаче опыт детей.

В конце урока нужно помочь детям почувствовать выразительность образов, ими созданных. Для этого используются специальные методы обучения изобразительному искусству.

Пояснение — это словесный способ воздействия на сознание детей, помогающий им понять и усвоить, что и как они должны делать во время урока и что должны получить в результате.

Пояснение делается в простой, доступной форме одновременно всему классу или отдельным детям. Пояснение часто сочетается с наблюдением, показом способов и приемов выполнения работы.

Совет — используют в тех случаях, когда ребенок затрудняется в создании изображения.

Но не следует спешить с советом. Дети с замедленным темпом работы и способные по данному вопросу найти решение, часто не нуждаются в советах. В данных случаях совет не способствует росту самостоятельности и активности детей.

Напоминание в виде кратких указаний — важный методический прием обучения. Обычно его используют перед началом процесса изображения.

Чаще всего речь идет о последовательности работы. Данный прием помогает детям

вовремя начать рисунок (лепку), спланировать и организовать деятельность.

Поощрение — методический прием, который следует чаще применять в работе с детьми. Данный прием вселяет в детей уверенность, вызывает у них желание выполнять работу хорошо, ощущение успеха.

Ощущение успеха побуждает к деятельности, поддерживает активность детей. Разумеется, чем старше дети, тем более объективно обоснованным должно быть переживание успеха.

Отдельно стоит выделить такой метод обучения изобразительному искусству, как художественное слово, который широко применяется на занятиях изобразительного искусства. Художественное слово вызывает интерес к теме, содержанию изображения, помогает привлечь внимание к детским работам. Неназойливое использование художественного слова в процессе занятия создает эмоциональный настрой, оживляет образ.

Словесные методы обучения изобразительному искусству на уроках изобразительного искусства неотделимы от наглядных и игровых.

Для успешной реализации программы необходимо иметь:

На все занятия:

- альбом или бумага (А4,А3)
- карандаш
- ластик

Живопись:

- краски (гуашь, акварель)
- палитра
- кисти

Графика:

- карандаши
- ручки
- пастель

Бумажная пластика:

- бумага
- картон
- ножницы
- клей

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волков И.П., Художественная студия в школе: книга для учителя: из опыта работы. – М.; Просвещение, 1993.
2. Жегалова С.К., Русская народная живопись: книга для учащихся старших классов. – М.; Просвещение, 1994.
3. Кирцер Ю.М., Рисунок и живопись. – М.; Высшая школа, 1992.
4. Кожохина С.К., Путешествие в мир искусства. – М.; «ТЦ Сфера», 2002.
5. Киреева Л.Г., Саськова О.А., Рисуем кукольный спектакль. – Волгоград; Изд. «Учитель», 2008.
6. Неменский Б.М., Методическое пособие по изобразительному искусству. – М.; Просвещение, 2006.
7. Павлова О.В., Изобразительное искусство в начальной школе. – Волгоград; Издательство «Учитель», 2008.
8. Перепелкина Г.П., Искусство смотреть и видеть. – М.; Просвещение, 1982.
9. Уоллэйс Ф., Мир Леонардо. – М.; Терра, 1997.
10. Комарова Т. С. «Детское художественное творчество», М. Мозаика-Синтез, 2005 г.
11. Ресурсы сети Интернет