

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 183**

Принято
Педагогическим советом
МАОУ СОШ № 183
Протокол № 1
от «28» августа 2020 г.

Утверждаю:
Директор МАОУ СОШ № 183

Приказ № 276
«28» августа 2020 г.

**Дополнительная общеобразовательная программа
художественной направленности
«ИЗОстудия - Палитра»**

Срок реализации: 3 год

Возраст: 7-13 лет

г. Екатеринбург, 2020

Пояснительная записка

Современные условия жизни предполагают воспитание творческих, эстетически организованных и культурно грамотных членов нашего общества, способных конкурировать и быть востребованными в любой экономической ситуации. Поэтому более широкое приобщение детей к художественно-эстетической культуре способствует развитию творческого потенциала ребёнка, художественного вкуса, становлению его жизненных ценностных ориентаций, воспитанию нравственных и моральных качеств.

Программа «Изостудия «Палитра» по содержанию относится к художественной направленности.

Программа составлена на основе концептуальных подходов к художественному образованию детей академика Б.М.Неменского.

Программа «Изостудия» составлена в соответствии с требованиями следующих **нормативно-правовых документов**:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
- Письмо Минобрнауки России Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18 ноября 2015 г. № 09-3242.

Новизна программы заключается в следующем:

- Полифункциональность: обучающиеся более глубоко овладевают изобразительными (живописными, графическими, композиционными) умениями, умением понимать собственные индивидуальные особенности и природные задатки, творчески их использовать.
- Политехнологичность: обучающиеся овладевают умением более широко почувствовать выразительные возможности художественно-изобразительных материалов и их зависимость от образного содержания. Изменение изобразительной задачи подсказывает наиболее целесообразный в каждом конкретном случае изобразительный материал и возможность его использования.

Актуальность программы заключается в том, что изобразительная деятельность, являясь одной из составляющих в развитии базовой культуры личности ребёнка, способна решать наиболее острые проблемы в сфере дополнительного образования детей:

- вовлечение детей в художественно-эстетическую деятельность,
- позитивное заполнение свободного времени детей,
- развитие творческих качеств личности ребёнка,
- ранняя профессиональная ориентация.

Педагогическая целесообразность программы раскрывается через главную идею содержания программы - процесса постижения детьми специфики художественного образа, разнообразных художественных средств и материалов, с помощью которых он создаётся. Осознание специфики художественных образов способствуют формированию художественного видения мира, преобразованию зрительного облика действительности, изменению взгляда на мир в соответствии с художественно-эстетическими позициями времени. При этом появляется возможность у детей проявить себя в изобразительном творчестве, самовыразиться и самореализоваться.

Цель данной программы - развитие у ребёнка способности самовыражения, эмоционально-образного восприятия, развитие художественно-творческих способностей детей через разнообразные художественно-изобразительные технологии.

Для успешного достижения поставленной цели необходимо выделить **ряд задач**:

- осваивать понимание значения роли художественной культуры в жизни общества;
- развивать способности художественного восприятия произведений искусства и явлений действительности;
- развивать способности восприятия выразительности художественного материала в зависимости от образа;
- предоставить возможность самовыражения;
- обучать способам изображения, овладения элементарными основами изобразительной грамотности;
- обеспечить ребёнку комфортную эмоциональную среду, создавать «ситуацию успеха»;
- прививать основы здорового образа жизни.

Отличительной особенностью программы является возможность познакомить детей с изобразительными технологиями, требующими специфических условий и оборудования, постижение тонкости эстетических ощущений при изучении редких изобразительных технологий, становление культуры владения изобразительным материалом.

Программа ориентирована на детей младшего (7-10 лет) и среднего (11-13 лет) школьного возраста, наиболее восприимчивого и благоприятного для художественного творчества по психофизическому развитию (сенситивные периоды).

Возрастная категория обучающихся – 6-17 лет;

Особенности возраста 6-11 лет (*Младший школьный возраст*)

У младших школьников уже сформированы все те качества личности и варианты ответных реакций, которыми он будет пользоваться на протяжении всей своей жизни. И на протяжении латентного периода происходит «оттачивание» и упрочение его взглядов, убеждений, мировоззрения. Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Ребенок становится самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в определенных ситуациях. Ребенок начинает активно размышлять по поводу своих действий, утаивать свои переживания. Ребенок впитывает в себя моральные ценности, старается следовать определенным правилам и законам. поведение так или иначе, связано с основным мотивом, доминирующем в этом возрасте — мотивом достижения успеха.

Особенности возраста 11-15 лет (*Средний школьный возраст*)

Средний школьный возраст - переходный от детства к юности. Характеризуется глубокой перестройкой всего организма. Характерная особенность подросткового возраста — половое созревание организма. Половое созревание вносит серьезные изменения в жизнь ребенка, нарушает внутреннее равновесие, вносит новые переживания, влияет на взаимоотношения мальчиков и девочек. Значимой особенностью мышления подростка

является его критичность. В этом возрасте особое значение приобретает чувственная сфера. В этом возрасте подросток весьма подражателен. Особое значение для него также имеет возможность самовыражения и самореализации. Средний школьный возраст — самый благоприятный для творческого развития. В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходство и различие, определять причину и следствие. Ребятам интересны внеклассные мероприятия, в ходе которых можно высказать свое мнение и суждение, самому решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту.

1 год - стартовый уровень. Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.

Сроки реализации программы – 3 года;

Режим программы

1 год обучения (начальный уровень) - 2 раза в неделю по 2 часа, 140 часов.

2 год обучения (базовый уровень) - 2 раза в неделю по 2 часа, 140 часов.

3 год обучения (базовый уровень) - 2 раза в неделю по 2 часа, 140 часов.

3 год обучения (творческая группа)- 3 раза в неделю по 2 часа, 210 часов.

Форма работы

Программа предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы.

Ожидаемые результаты

Личностные результаты

- развивать фантазию, воображение;
- приобретать и научиться использовать опыт самостоятельной творческой деятельности;
- развивать эмоциональную отзывчивость на эстетические явления и художественные образы;

Предметные результаты.

- развивать представления о рисунке, композиции, цвете;
- освоить навыки изображения предметного мира, растений, животных, человека;
- знать разнообразие художественно-графических материалов;
- знать художественные термины;
- освоить технику владения художественно-графическими материалами и их выразительными особенностями;
- использовать самостоятельный опыт творческой деятельности;

Метапредметные результаты:

- владеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности;

- приобщение обучающегося к разнообразному миру изобразительного творчества;
- участие в проектной и выставочной деятельности;

Педагогическое оценивание развития способностей обучающихся включает в себя вводный, промежуточный и итоговый этап.
Формой итоговой аттестации является творческий проект.

Порядок и регламент корректировки программы, механизм ее реализации.
При отмене занятий в рабочей программе вносятся изменения в лист корректировки.

Календарный учебный график:

Год обучения	Реализация ДООП	Комплектование групп	Новогодние каникулы	Промежуточная аттестация	Итоговая аттестация	Летние каникулы
1	с 15.09. по 31.05.	с 01.09. по 14. 09.	с 01.01. по 08.01.	с 20.05. по 31.05.		с 01.06. по 31.08.
2	с 01.09. по 31.05.		с 01.01. по 08.01.	с 20.05. по 31.05.		с 01.06. по 31.08.
3	с 01.09. по 31.05.		с 01.01. по 08.01.		с 20.05. по 31.05.	с 01.06. по 31.08.

Содержание программы

1 год - стартовый уровень. Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.

Цель первого года обучения – знакомство обучающегося с разнообразным миром изобразительного творчества.

Задачи:

- развивать первичные представления о рисунке, композиции, цвете,
- осваивать первичные навыки изображения предметного мира, растений, животных, человека,
- развивать фантазию, воображение,
- приобретать начальный опыт самостоятельной творческой деятельности.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН изостудии «Палитра» (1 год обучения)

Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
	всего часов	теорет. часы	практ. часы	
Ведение в предмет	2	1	1	
1. Восприятие цвета				
1.1. Введение в тему	2	1	1	
1.2. Природа цвета	2	1	1	
1.3. Особое значение цвета	2	1	1	
1.4. Основные, составные и дополнительные цвета	2	1	1	
1.5. Цвет гуаши	10	2	8	
1.6. Цвет в акварели	10	2	8	
1.7. Цвет в декоративно-прикладном искусстве	10	2	8	
2. Рисунок – основа пластических искусств.	4	1	3	
2.1. Введение в тему	4	1	3	
2.2. Многообразие форм действительности.	4	1	3	
2.3. Элементы формообразования	2	1	1	
2.4. Элементы составления композиции	8	2	6	
3. Многообразие художественно-графических материалов	8	2	6	
3.1. Введение в тему	10	2	8	
3.2. Острый карандаш	10	2	8	
3.3. Цветные карандаши	10	2	8	
3.4. Современность фломастера	2	1	1	
3.5. Прозрачность акварели	10	2	8	
3.6. Непредсказуемость	4	1	3	

монотипии 3.7. Коллаж 3.8. Смешанная техника 4.Объёмно-пространственное моделирование 4.1. Введение в тему 4.2. Лепка 5.Выставочная деятельность				
Итого:	140	34	106	

Содержание программы (1 год обучения)

Введение в предмет

Теория. Краткая характеристика содержания курса. Цели, задачи, методы обучения. Содержание программы. Материальное обеспечение. Правила поведения и техники безопасности.

Практика. Анкетирование.

Тема 1. Восприятие цвета

Тема 1.1. Введение в тему

Теория. Понятие «цвет». Значение цвета. Предмет и цвет. Изменение цвета в зависимости от освещения.

Многоцветие живой природы во все времена года. Успокаивающие и возбуждающие цвета. Воздействие цвета на эмоциональное состояние человека.

Восприятие пейзажа через цветные стёкла. Анализаторные свойства восприятия.

Вариативный набор цветовых сочетаний. Адаптация глаза к цвету.

Практика. Наблюдение красоты цветовых отношений в природе.

Пленэрная деятельность.

Тема 1.2. Природа цвета

Теория. Световые лучи солнца – есть цвет. Семь цветов радуги – спектр. Цветовой круг.

Тёплые и холодные цвета.

Художники тёплых оттенков: Рембрандт, Рубенс, Д.Левицкий, Тициан, В.Тропинин.

Художники холодных оттенков: Э.Греко, Мурильо, В.Борисов-Мусатов.

Практика. Создание композиции в холодной гамме.

Создание композиции в тёплой гамме.

Тема 1.3. Особое значение цвета

Теория. Пурпурный цвет – цвет силы, могущества, достоинства.

Лазоревый цвет – красота, величие, мягкость.

Роль цвета в обрядах и праздниках. Разное символическое значение цвета у разных народов.

Тема 1.4. Основные, составные и дополнительные цвета

Теория. Три основных цвета – красный, жёлтый, синий. Смешение основных цветов, получение составных и дополнительных.

Практика. Упражнения на получение основных, составных и дополнительных цветов.

Тема 1.5. Цвет гуаши

Теория. Отличительная особенность гуаши - укрывистость. Пастозное письмо гуаши. Высветление цвета белилами. Затемнение цвета. Характер мазков. Изменение цвета при высыхании – Высветление.

Практика. Создание композиции «Замок Снежной королевы», «Госпожа – метелица».

Тема 1.6. Цвет в акварели

Теория. Акварель – значит вода. Состав акварельных красок. Главная особенность акварели – прозрачность и чистота цвета. Возможность наложения одного красочного слоя на другой, усиление цвета.

Три основных правила работы акварелью (отмывка, лессировка, «по-сырому»).

Индивидуальность художника – акварелиста. В.Борисов-Мусатов, В.Алфеевский, В.Полков, Беём Р.К. (контрасты), Скулме Д.О., Салахов Т.Т.

Практика. Упражнения по вливанию цвета в цвет. Упражнения получения перехода цвета в цвет.

Упражнения по «растяжению» цвета (одна краска). Упражнения по «растяжению» цвета от холодному к тёплому. Упражнения по получению различных оттенков цвета путём наложения одного цвета на просохший слой другого.

Создание композиции «Утро», «Рыбки», «Весна».

Тема 1.7. Цвет в декоративно-прикладном искусстве

Теория. Зависимость цвета в декоративно-прикладном искусстве от материала. Цвет-фактура-материал.

Цвет дымковской игрушки. Цвет семёновской матрёшки, Цвет уральской росписи.

Практика. Создание декоративной композиции «Натюрморт с петухом», «Матрёшка», создание композиции уральского подноса.

Тема 2. Рисунок-основа пластических искусств

Тема 2.1. Введение в тему

Теория. Понятие «рисунок». Разновидности рисунка. Главное выразительное свойство рисунка - линия.

Оборудование, материалы, инструменты. Правила их использования.

Практика. Постановка руки и развитие координации на простых упражнениях. Процесс рисования прямой линии. Рисование изогнутой линии определённого характера.

Тема 2.2. Многообразие форм действительности

Теория. Понятие «форма». Воспринимаемые признаки формы (конфигурация, величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, светотень). Сходство и подобие форм. Выразительность форм. Фигура и фон. Оптические иллюзии.

Практика. Упражнение в технике кляксографии на восприятие сходства и подобия форм.

Тема 2.3. Элементы составления композиции

Теория. Понятие «композиция». Композиция в круге, квадрате. Симметрия. Асимметрия.

Композиция картины. Уравновешенность и неуравновешенность. Движение и покой. Замкнутость и открытость композиции.

Варианты построения композиции на основе точки и нескольких линий.

Практика.

Составление композиции платка. Составление композиции из геометрических фигур на равновесие.

Композиция “морской берег” (ракушки, камушки, водоросли, веточки и т.д.). Составление композиции “Скачки”, “Всадник”.

Тема 3. Многообразие художественно-графических материалов

Тема 3.1. Введение в тему

Теория. Наскальные рисунки первобытного человека.

Твёрдые художественно-графические материалы (свинцовые, серебряные и металлические грифели – штифты, графит, итальянский карандаш, сангина, уголь, мел, пастель).

Инструменты – гусиные и тростниковые перья, кисти, бумага белая и тонированная.

Древний Египет – начало теоретических основ рисования. Древняя Греция – точное изображение реального мира, каноны человеческого тела. Римская империя – копирование греческих образцов. Эпоха Возрождения – всестороннее постижение формы, расположение её в пространстве. Русская школа XVIII-XIX веков – виртуозное владение рисунком (О.Кипренский, К.Брюллов, А.И.Иванов, И.Репин).

Практика. Упражнения на сравнение материалов. Проведение линий возрастающей силы, достигаемой различным нажимом.

Упражнения на тушёвку бумаги разными материалами равномерным тоном по различной бумаге.

Тема 3.2. Острый карандаш

Теория. Свинцовый графит. Твёрдость карандаша (Т, ТМ, М, 2М-6М).

Подготовка к рисунку. Резинка. Характерная особенность материала – фактура.

Разнообразие линий. Нажим.

Регулировка нажима. Штрих. Измерение направления движения Растушёвка, растир. Сочетание растушёвки и резинки.

Бумага – прочная поверхность. Твёрдые карандаши – тонкое и точное изображение. Бумага слабых структур. Мягкие карандаши – широкая градация линий и тона с красивой фактурой. Качества мягких карандашей – жирность, фактура, интенсивность тона – «живописная манера».

Рисунки И.Репина, В.Серова.

Практика. Рисуем каракули. Рассматриваем и дополняем деталями. Создание композиции «Корни дерева» и «Коряги».

Тема 3.3. Цветные карандаши

Теория. Цветные мелки. Использование цвета. Смешение цветов при растушёвке. Широкий штрих.

Яркость и бледность карандашей. Разнообразие цветовой гаммы.

Различный характер штрихов. Карандаш «Живопись».

Использование сырой бумаги.

Практика.

Создание композиции «Листья и цветы» и «Лица домов». Упражнения на переход от одного цвета к другому (тёплые-холодные, яркие-тусклые, основные-дополнительные).

Тема 3.4 Современность фломастера

Теория. Устройство, хранение, разнообразие видов. Различный характер линий, нажима и цвета. Сочность цвета. Многослойное наложение цветных штрихов.

Флюоресцентность фломастера.

Абстрактный образ. Лаконизм одноцветного фломастера. Зависимость изображения от формата листа. Линия и плоскость. Точка и пятно. Рисование на различных поверхностях (бумага, стекло, ткань и т.д.).

Практика. Упражнения на заполнение конфигурации различными штрихами. Создание композиции «Стихии», «Вдохновение», «Контрасты».

Тема 3.5. Прозрачность акварели

Теория. «Аква» - значит - «вода». Особенности акварели: прозрачность, лёгкость, свежесть.

Способы работы акварелью. Работа без предварительного рисунка.

Сочетание заливки и линии, сухого следа и «по-сырому», лессировка. Тоновые градации при мягких переходах от светлого к тёмному. Подчинение формы характеру изображаемого.

Виды бумаги при работе акварелью. Кисти и приспособления для работы акварелью.

Гризайль – одноцветная акварель.

Н.Куприянов «Женщина с мальчиком», 1927. А.Матисс «Интерьер», 1948. А.Марке.

Практика. Упражнения на получение различных мазков, заливок и линий.

Создание композиции «Амариллисы», «Цветы в интерьере».

Тема 3.6. Непредсказуемость монотипии

Теория. Виды монотипии. Одноцветная линейная монотипия. Кляксография. Ниткография. Оттиск то пятна. Оттиск от основы /лист./. Монотипия в две краски /контрастные/. Монотипия с дорисовкой. Монотипия на различной по качеству бумаге. Сюжетная монотипия. Пейзажная. Многоцветная монотипия.

Образные выразительные возможности. Появление фактуры.

Монотипия гуашью и акварелью, как способ возникновения нового образа.

Практика. Упражнения. Поздравительная открытка. Изображение бабочек, цветов, жуков и животных.

Создание композиции «Случайный пейзаж», «Фантастический пейзаж».

Тема 3.7. Коллаж

Теория. Выразительные возможности техники коллажа при использовании различных материалов.

Основа. Виды и свойства бумаги. Изготовление и использование.

Клей. Виды и свойства.

Дополнительный материал. Текстиль. Бросовый материал.

Фактура и объём. Сравнение с аппликацией.

Смысловая нагрузка.

Практика. «Ангелы»

Тема 3.8. Смешанная техника

Теория. Выразительные возможности техники.

Акварель и восковой след. Гуашь и пастельный размаз.

Соединение различных изобразительных материалов.

Практика. Создание композиции «Ранняя весна», «Ночной город».

Тема 4. Объёмно-пространственное моделирование.

Тема 4.1 Введение в тему.

Тема 4.2. Лепка

Теория. Пластилин – форма и цвет. Солёное тесто – форма и барельеф.

Практика. Выполнение сувенира «Восточный гороскоп»

Выполнение коллективной композиции «Пасха Красная».

Тема 7. Выставочная деятельность.

Проведение тематических выставок – вернисажей. Участие в районных, городских и межрегиональных выставках.

Требования к уровню подготовки

К концу 1 года обучающиеся могут быть компетентны в следующем:

В области практической деятельности:

- по наблюдению, по памяти, с натуры уметь применять выразительные возможности художественно-графических материалов и техник в рисунке и живописи (по темам);
- различать выразительные возможности карандаша, цветных карандашей, фломастера, монотипии, коллажа, акварели и гуаши;
- знать основные и дополнительные цвета;
- создавать по собственному замыслу или на основе заданной темы работу с использованием пластичности линий и выразительных возможностей акварели и гуаши;
- понимать терминологический словарь.

В области восприятия:

- понимать и чувствовать выразительность изобразительного материала;
- чувствовать красоту природы и окружающей действительности;
- интересоваться произведениями искусства, книгами об искусстве.

2 год – базовый уровень. Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно - тематического направления программы.

Цель второго года обучения – приобщение обучающегося к разнообразному миру изобразительного творчества.

Задачи:

- познакомить с разнообразием художественно-графических материалов,
- владеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности,
- развивать эмоциональную отзывчивость на эстетические явления и художественные образы.
- знать простейшие художественные термины.
-

**УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН изостудии «Палитра»
(2 год обучения)**

Наименование раздела, темы	Количество часов			Форма аттестации/ контроля
	всего часов	теорет. часы	практ. часы	
Ведение в предмет	2	1	1	
1. Восприятие цвета				
1.1. Введение в тему	2	1	1	
1.2. Цвет и чувства	2	1	1	
1.3. Цвет и музыка	2	1	1	
1.4. Тёплая гамма	2	1	1	
1.5. Холодная гамма	2	1	1	
1.6. Цвет гуаши	10	2	8	
1.7. Цвет в акварели	10	2	8	
1.8. Цвет в декоративно-прикладном искусстве	10	2	8	
2. Рисунок – основа пластических искусств	2	1	1	
2.1. Введение в тему	2	1	1	
2.2. Многообразие форм действительности	2	1	1	
2.3. Элементы формообразования	2	1	1	
2.4. Элементы составления композиции				
3. Многообразие художественно-графических материалов	2	1	1	
3.1. Введение в тему	10	2	8	
3.2. Умелый карандаш	10	2	8	
3.3. Деревянная палочка	10	2	8	
3.4. Лёгкость и хрупкость угля	10	2	8	
3.5. Тёплая сангина	10	2	8	
3.6. Прозрачность акварели	10	2	8	
3.7. Граттаж				
3.8. Коллаж	10	2	8	
4. Объёмно-пространственное моделирование	4	1	3	
4.1. Основные элементы бумагопластики	4	1	3	

4.2. Лепка 5.Выставочная деятельность				
Итого:	140	35	105	

Содержание программы (2 год обучения)

Введение в предмет

Краткая характеристика содержания курса. Цели, задачи, методы обучения. Содержание программы. Материальное обеспечение. Правила поведения и техники безопасности.

Анкетирование.

Тема 1. Восприятие цвета

Тема 1.1. Введение в тему.

Теория. Понятие «цвет». Значение цвета. Предмет и цвет. Изменение цвета в зависимости от освещения.

Многоцветие живой природы во все времена года. Успокаивающие и возбуждающие цвета. Воздействие цвета на эмоциональное состояние человека.

Восприятие пейзажа через цветные стёкла. Анализаторные свойства восприятия.

Вариативный набор цветовых сочетаний. Адаптация глаза к цвету.

Практика. Наблюдение красоты цветовых отношений в природе.

Пленэрная деятельность.

Тема 1.2. Цвет и чувства

Теория. Способность цвета воздействовать на органы чувств.

Практика. Игра «Цвет и чувства».

Составление замысла картины по выбору персонажа, состояния, места, действия и чувства.

Тема 1.3. Цвет и музыка

Теория. Сопоставление цвета и звука. Художник М.Чюрленис. Гармония между звуком и цветом. Мелодия – форма – тональность.

Практика. Игра «Лоскуточек и колокольчик».

Создание композиции по музыкальным произведениям.

Тема 1.4. Тёплая гамма

Теория. Цветовая гамма огня и солнца. Цветовая гамма тёплого времени года (лето, осень)

Возникновение оттенков цвета.

Практика. Выполнение композиции «Осень», «Огонь», «Солнце».

Тема 1.5. Холодная гамма

Теория. Цветовая гамма воды, неба, снега. Цветовая гамма холодного времени года (весна, зима)

Возникновение оттенков цвета.

Практика. Выполнение композиции «Холодное море», «Холодное небо».

Тема 1.6. Цвет гуаши.

Теория. (Для учебно-тематического плана на 216 часов расширяются темы: 1.6. Цвет гуаши. Отличительные особенности. 1.7. Цвет гуаши. Выразительные особенности.)

Отличительная особенность гуаши - укывистость. Пастозное письмо гуаши. Высветление цвета белилами. Затемнение цвета. Характер мазков. Изменение цвета при высыхании – Высветление.

Сравнение гуаши с акварелью. Устойчивость цвета и краски.

Л.С.Бакст, И.Билибин, Н.Рерих, А.Я.Головин.

Практика. Создание композиции «Конёк - горбунок», «Золушка».

Тема 1.7. Цвет в акварели.

Теория. Акварель – значит вода. (Для учебно-тематического плана на 216 часов расширяются темы: 1.8. Цвет в акварели. Отличительные особенности. 1.9. Цвет в акварели. Выразительные особенности.)

Качество трёх основных цветов. Красные краски – красный кадмий, краплак красный. Жёлтые краски – жёлтый кадмий, оранжевый кадмий. Синие краски – ультрамарин, кобальт синий, кобальт фиолетовый. Зелёные краски – изумрудная зелень. Коричневые краски – охра жжёная, умбра натуральная, жжёная умбра. Чёрные краски – виноградная чёрная, кость жжёная.

Три основных правила работы акварелью (отмывка, лессировка, «по-сырому»).

Индивидуальность художника – акварелиста. В.Борисов-Мусатов, В.Алфеевский, В.Попков, Беём Р.К. (контрасты), Скулме Д.О., Салахов Т.Т.

Практика.

Создание композиции «Утро».

Тема 1. 8. Цвет в декоративно-прикладном искусстве. (Для учебно-тематического плана на 216 часов расширяются темы: 1.10. Цвет в декоративно-прикладном искусстве Урала. 1.11. Цвет в декоративно-прикладном искусстве России)

Теория. Зависимость цвета в декоративно-прикладном искусстве от материала. Цвет-фактура-материал.

Цвет Гжели. Цвет Хохломы. Цвет вологодского кружева. Цвет русской народной вышивки.

Практика. Создание декоративной композиции «Натюрморт с Гжелью», «Вологодские кружева».

Тема 2. Рисунок-основа пластических искусств

Тема 2.1. Введение в тему

Теория. Понятие «рисунок». Разновидности рисунка. Главное выразительное свойство рисунка - линия.

Оборудование, материалы, инструменты. Правила их использования.

Практика. Постановка руки и развитие координации на простых упражнениях. Компасные линии в рисунке. (Горизонтальные и вертикальные). Линии различного характера по отношению «компасных».

Проведение линий одной силы и на равном расстоянии друг от друга. Деление линий на равные части.

Тема 2.2. Многообразие форм действительности.

Теория. Понятие “форма”. Воспринимаемые признаки формы (конфигурация, величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, светотень). Сходство и подобие форм. Выразительность форм. Фигура и фон. Силуэт. Подобие силуэтов.

Оптические иллюзии. Перевертыши.

Практика. Упражнение в технике вырезывания на восприятие подобных силуэтов. Выполнение различных силуэтов. Позитивное и негативное изображение.

Тема 2.3. Элементы формообразования.

Теория. Геометрическая фигура. Сочетание геометрических фигур. Стилизация формы. Народный орнамент. Элементы построения орнамента. Стилизованное решение орнамента.

Абрис. Контур.

Ленточный и сетчатый орнамент.

Практика. Превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции. Добавление деталей, отсутствующих в конструкции.

Составление орнамента по мотивам коклюшечного кружева.

Орнамент эпохи модерн.

Листья и цветы орнамента северо-двинской росписи.

Геометрический орнамент.

Условное изображения знака. Знаки визуальной коммуникации. Знак-абстрактный символ. Сравнение знакового и реалистических изображений. Пограничное состояние знака. Переход в другую форму.

Практика. Складывание бумаги в искусстве оригами (рыба, журавлик и т. д.)

Варианты изображения герба города.

Составление поздравления знаками.

Тема 2.4. Элементы составления композиции

Теория. Понятие “композиция”. Масштаб. Цельность. Фрагментарность. Выразительность композиционной схемы.

И. Вишняков “Портрет Ксении Тишиной”. К. Лоррен “Пейзаж с мельницей”.

Замкнутость и открытость композиции. А. “Рублев Троица Ветхозаветная”. И. Шишкин “Рожь”.

Варианты построения композиции.

Практика. Заполнение листа бумаги контурными изображениями птиц, рыб, животных, растений и фигур людей так, чтобы они не пересекались между собой.

Составление композиции из геометрических фигур на динамику

Составление композиции «Старый город», «Окно»

Тема 3. Многообразие художественно-графических материалов

Тема 3.1. Введение в тему

Теория. Наскальные рисунки первобытного человека.

Твёрдые художественно-графические материалы (свинцовые, серебряные и металлические грифели – штифты, графит, итальянский карандаш, сангина, уголь, мел, пастель).

Инструменты – гусиные и тростниковые перья, кисти, бумага белая и тонированная.

Древний Египет – начало теоретических основ рисования. Древняя Греция – точное изображение реального мира, каноны человеческого тела. Римская империя – копирование греческих образцов. Эпоха Возрождения – всестороннее постижение формы, расположение её в пространстве. Русская школа XVIII-XIX веков – виртуозное владение рисунком (О.Кипренский, К.Брюллов, А.И.Иванов, И.Репин).

Практика. Упражнения на сравнение материалов. Проведение линий возрастающей силы, достигаемой различным нажимом.

Упражнения на тушёвку бумаги разными материалами равномерным тоном по различной бумаге.

Тема 3.2. Умелый карандаш

Теория. Возможности разных карандашей в сравнении.

Практика. Выполнение композиции «Разные лица»

Тема 3.3. Точность и уверенность пера

Теория. Смысл «вечной ручки» Собранность и точность расчёта в рисунке. Перья гусиные, тростниковые, соломенные. Металлические перья. Размер и форма, Кончик пера.

Бумага, тушь, чернила. Раствор морилки и акварели. Растворы разной силы – первые пометки и последующие. Пространственная глубина в изображении. Рапидограф. Передача различных фактур.

Леонардо да Винчи, Тициан, Микеланджело, Дюрер, Г.Доре. Рисунки пером. М.Врубель.

Практика. Варианты причёсок для людей.

Подобрать причёску для человека озорного, скромного, весёлого, тихого, сильного и т.д.

Случайные пятна превратить во что-то. Фигуры животных в движении. По-разному их заштриховать, разбив их на части.

Создание композиции «Медузы» и «Птицы»

«Старые лица»

Тема 3.4. Деревянная палочка

Теория. Заточка, различные варианты. Сравнение с пером. Тонкий и толстый след. Непрокрас, угасание тона. Неожиданность появления утолщения. Полусухой след.

Н.Куприянов.

Практика. Создание композиции «Поздняя осень».

1.Создание вариантов изображений структурных особенностей морской раковины, коралла, куса минерала, среза дерева, коры и т.д.

2.Создание вариантов различных фактур.

Тема 3.5. Легкость и хрупкость угля

Теория. Приготовление древесного рисовального угля. Угольный карандаш – ретушь. Прессованный уголь.

Фактура и твёрдость. Линии и штрихи. Пятно. Сила нажима и поворот – появление новой выразительности. Мобильность. Растирание штрихов. Растушки и резинки. Тонкая наждачная бумага. Пористая бумага. Изменение тона и фактуры.

Закрепление изображения. Лак. Распыление. Хранение под стеклом.

Г.Цилле, И.Репин «Портрет Элеоноры Друзе», Леонардо да Винчи «Святая Анна с Марией, младенцем Христом и Иоанном Крестителем».

Практика. Изображение собак различных пород.

Создание композиции «Металлическая посуда»

Тема 3.6. Тёплая сангина

Теория. Тёплый цвет сангины для рисунка головы и обнажённой фигуры. Выразительные возможности цвета.

Жирность и мягкость. Липкость. Лёгкое сцепление с рыхлой бумагой. Работа по влажной бумаге.

Леонардо да Винчи «Автопортрет». А. Ватто «Рисунок женских голов».

Практика.

Зарисовки предметов быта из дерева.

Создание композиции «Грибы в лукошке».

Тема 3.7. Прозрачность акварели

Теория. «Аква» - значит - «вода». Особенности акварели: прозрачность, лёгкость, свежесть.

Способы работы акварелью. Работа без предварительного рисунка.

Сочетание заливки и линии, сухого следа и «по-сырому», лессировка. Тоновые градации при мягких переходах от светлого к тёмному. Подчинение формы характеру изображаемого.

Виды бумаги при работе акварелью. Кисти и приспособления для работы акварелью.

Гризайль – одноцветная акварель.

Н.Куприянов «Женщина с мальчиком», 1927. А.Матисс «Интерьер», 1948. А.Марке.

Практика. Упражнения на получение различных мазков, заливок и линий.

Создание композиции «Амариллисы», «Цветы в интерьере».

Тема 3.8. Граттаж

Теория. Технологические и выразительные возможности. Граттаж с подмалёвком в одну краску. Граттаж с подмалёвком из случайной цветовой гаммы. Граттаж с подмалёвком из сознательно подобранной цветовой гаммы.

Пластическое использование штриха, линии, плоскости, пятна, точки, цвета общего фона.

Особенности процарапывания и скобления. Необходимые инструменты.

Практика.

Создание композиции «Мир Африки», «Голос земли», «Пришельцы из космоса».

Тема 3.9. Коллаж

Теория. Выразительные возможности техники коллажа при использовании различных материалов.

Основа. Виды и свойства бумаги. Изготовление и использование.

Клей. Виды и свойства.

Дополнительный материал. Текстиль. Бросовый материал.

Фактура и объём. Сравнение с аппликацией.

Смысловая нагрузка.

Практика. Создание композиции «Новогодний калейдоскоп», «Разноцветные бубны», «Ярмарка»

Тема 4. Объёмно-пространственное моделирование

Тема 4.1. Основные элементы бумагопластики

Теория. Возникновение бумаги, её пластические свойства. Инструменты и приспособления при работе с бумагой. Сгибы и подрезы. Модульные фигуры. Применение клея.

Практика. Выполнение упражнений на освоение различных сгибов.

Создание композиции «Птица», «Рыба».

Тема 4.2. Лепка

Теория Пластилин – форма и цвет. Солёное тесто – форма и барельеф.

Глина. Виды и свойства.

Практика. Выполнение сувенира «Восточный гороскоп»,

Выполнение коллективной композиции «Космос».

Тема 5. Выставочная деятельность

Теория. Оформление работ. Рама. Паспарту. Этикетаж

Практика. Организация выставочного пространства и монтаж экспозиции.

Проведение тематических выставок – вернисажей. Участие в районных, городских и межрегиональных выставках.

Требования к уровню подготовки

К концу 2 года обучающиеся могут быть компетентны в следующем:

В области практической деятельности:

- по наблюдению, по памяти, с натуры уметь применять выразительные возможности художественно-графических материалов и техник в рисунке и живописи (по темам);
- различать выразительные возможности карандаша, пера, угля, сангины, граттажа, коллажа, акварели и гуаши;
- знать цвета тёплой и холодной гаммы;
- создавать по собственному замыслу или на основе заданной темы работу с использованием пластичности линий и выразительных возможностей акварели и гуаши;
- понимать терминологический словарь.

В области восприятия:

- понимать и чувствовать выразительность изобразительного материала;
- чувствовать красоту природы и окружающей действительности;
- интересоваться произведениями искусства, книгами об искусстве; понимать и чувствовать отличия тёплой и холодной цветовой гаммы

3 год - базовый уровень. Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно - тематического направления программы.

Цель третьего года обучения – расширение представления обучающегося о мире изобразительного творчества.

Задачи:

- освоить технику владения художественно-графическими материалами и их выразительными особенностями,
- использовать самостоятельный опыт творческой деятельности,
- продолжить развивать эмоциональную отзывчивость на эстетические явления и художественные образы,
- использовать художественные термины.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН изостудии «Палитра»

(3 год обучения)

Наименование темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
	всего часов	теорет. часы	практ. часы	

Введение в предмет	2	1	1	
1. Живопись – искусство цвета				
1.1. Введение в тему	2	1	1	
1.2. Культура цвета	2	1	1	
1.3. Основные характеристики цвета	2	1	1	
1.4. Смещение цветов	2	1	1	
1.5. Колорит – гармония цвета	6	1	5	
1.6. Композиция цвета	6	1	5	
1.7. Живопись акварелью	10	2	8	
1.8. Живопись гуашью	10	2	8	
2. Рисунок – высшая точка живописи, скульптуры и архитектуры	2	1	1	
2.1. Введение в тему	6	1	5	
2.2. Восприятие формы, пространства, движения	6	1	5	
2.3. Общие вопросы формообразования	6	1	5	
2.4. Простые и сложные формы	6	1	5	
2.5. Форма и композиция	6	1	5	
2.6. Основные принципы композиции				
3. Выразительность художественно-графических материалов	2	1	1	
3.1. Введение в тему	10	2	8	
3.2. Соус-аристократ	10	2	8	
3.3. Бархат пастели	6	1	5	
3.4. Коллаж	10	2	8	
3.5. Искусство шрифта				
3.6. Батик	2	1	1	
4. Элементы дизайна	2	1	1	
4.1. Введение в тему	2	1	1	
4.2. Графический дизайн	2	1	1	
4.3. Дизайн костюма	10	2	8	
5. Пленэр				
6. Выставочная деятельность				
Итого:	140	32	108	

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН изостудии «Палитра»
(3 год обучения – творческая группа)

Наименование темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
	всего часов	теорет. часы	практ. часы	
1. Введение в предмет	2	1	1	
2. Рисунок – средство познания и самовыражения	8	2	6	
2.1. Введение в тему	8	2	6	
2.2. Почерк – первоначальное средство самовыражения	14	3	11	
2.3. Рисунок – параллельный язык				
3. Образ – видимая мысль	12	2	10	
3.1. Введение в тему	10	2	10	
3.2. Душа природы	14	3	11	
3.3. Живая архитектура	14	3	11	
3.4. Эпоха человека	12	2	10	
3.5. Лица и маски	6	2	4	
3.6. Святые лики				
4. Живопись – средство познания и самовыражения	8	2	6	
4.1. Введение в тему	8	2	6	
4.2. Психологические характеристики цвета	8	2	6	
4.3. Предпочтения в выборе цветовых сочетаний	8	2	6	
4.4. Смешение цветов	8	2	6	
4.5. Цветовая гармония	8	2	6	
4.6. Композиция цвета	8	2	6	
4.7. Живопись акварелью	8	2	6	
4.8. Живопись гуашью	8	2	6	
4.8. Живопись акрилом	8	2	6	
4.9. Живопись пастелью	6	2	4	
4.10. Живопись маслом	8	2	6	
6. Пленэр	16	4	12	
7. Выставочная деятельность				
Итого:	210	50	160	

Содержание программы (3 год обучения)

Введение в предмет

Краткая характеристика содержания курса. Цели и задачи, методы обучения.
Правила поведения и техники безопасности.
Тестирование

Тема 1. Живопись – искусство цвета

Тема 1.1. Введение в тему

Теория. Живопись как вид изобразительного искусства. Искусство цветовых и световых отношений.

Основные разновидности живописи: монументальная, станковая, иконопись, миниатюра, театральная-декорационная, декоративная роспись.

Главное средство выразительности живописи – цвет.

Тема 1.2. Культура цвета

Теория. Гармония цветовых сочетаний.

Практика. Игра – практикум «Цветик-семицветик». Составление гармоничных сочетаний цвета различных тональностей, используя цветную бумагу.

Тема 1.3. Основные характеристики цвета

Теория. Основные свойства – цветовой тон, насыщенность. Светлота. Цветной тон. Определение цвета. Насыщенность цвета. Количество в нем серого. Светлота. Тональные отношения. Валеры. Светлотный и цветовой контрасты. Локальный цвет.

Практика.

Эксперимент по наблюдению изменения. Видимый локальный цвет предметов на разных по цвету фонах. Предметы – помидор, огурец, репа, кабачок, лук, апельсин, яблоко, лимон, груша и т.п. Фон – синий, красный, белый, зеленый, желтый и другие.

Тема 1.4. Смещение цветов

Теория. Основные способы смещения цветов: оптическое, пространственное, механическое.

Оптическое смещение цветов. Основные цвета в оптическом смещении – красный, зеленый, синий. Пространственное смещение цветов. Техника раздельного мазка – пуанкелизм. Ж. Сера «Цирк». Поль Синьяк «Папский дворец в Авильоне». Механическое смещение цветов. Физическая природа света. Химическая природа краски.

Практика. Эксперименты с волчком-вертушкой. Упражнения на смещение цветов.

Тема 1.5. Живопись акварельными красками

Теория. Культура использования материалов и инструментов. Подготовительный этап. Работа с палитрой. Техника акварельного этюда. Техника работы кистью. Ознакомление с натурой. Живопись. Проверка сделанного и поправки. Живопись. Проверка сделанного и поправки.

Практика. Постановки учебных натюрмортов.

Тема 1.6. Живопись гуашевыми красками

Теория. Последовательность выполнения работы. Подготовительный рисунок. Работы без предварительного рисунка. Нахождение локальных основных цветов. Техника гуашевого этюда. Техника работы кистями (белка, колонок, щетина). Манеры письма.

Практика. Постановка учебных натюрмортов. Работа с натурой, по памяти, по воображению. Сочинение творческой композиции. Тематика по выбору учащихся.

Тема 2. Рисунок – высшая точка живописи, скульптуры и архитектуры

Тема 2.1. Введение в тему

Теория. Рисунок – средство познания и изучения действительности.

Наброски и зарисовки.

Практика. Наброски с натуры растений, деревьев, птиц, животных, человека, группы людей и т. д.

Тема 2.2. Восприятие формы, пространства, движения

Теория. Зрительное восприятие. Видение и художественный образ.

Пространство, как сценическая площадка.

Разделение пространства на планы. Восприятие формы в разном пространстве (тесное помещение, просторное, ярко освещенное, большая городская площадка и т.д.). Активное восприятие предметов в пространстве. Взаимосвязь предметов между собой и с пространственной средой.

Практика. Упражнения на изображение воображаемой формы при виде некоторых естественных форм: облака, горы, корни деревьев, волны, языки пламени и т.д.

Целенаправленное наблюдение.

Тема 2.3. Общие вопросы формообразования. Простые и сложные формы

Теория. Простые и сложные формы. Превращение плоскости в объём, Конструкция формы, Общее понятие о строении формы. Связь внешнего построения с внутренней конструкцией.

Пропорции. Отношение и соразмерность предметов и их частей. Восприятие пропорций и их изображение в рисунке.

Свет и тень. Условия и закономерности освещения предметов.

Внешние свойства предметов, влияющие на восприятие пластики формы и её тональное изображение.

Практика. Рисунок предметов быта и домашнего обихода, форма которых удачно соответствует назначению. Серия упражнений-рисунков предметов быта с передачей формы, пропорций..

Тема 2.4. Форма и композиция.

Теория. Перспектива. Перспектива квадрата. Перспектива круга.

Последовательность ведения учебного рисунка с натуры, по памяти, по воображению. Целесообразное размещение рисунка на листе бумаги. Компонировка в формате листа. Крайние точки. Центральный луч. Эскиз композиции.

Практика. Аналитическое рисование геометрических тел.

Тема 2.5. Основные принципы композиции.

Теория. Принципы композиции: принцип целостности, принцип законченности, принцип взаимодействия.

Правила. Приёмы и средства композиции. Контраст. Ритм.

Леонардо да Винчи «Портрет Джиневры де Бенчи». К.Брюллов «Последний день Помпеи». В.Серов «Портрет Ермоловой», «Похищение Европы». А.Рылов «В голубом просторе». Н.Рерих «Заморские гости». Рембрандт «Возвращение блудного сына». Боттичелли «Весна». Рафаэль «Сикстинская мадонна». В.Васнецов «Богатырь».

Практика. Упражнения на динамически неуравновешенную композицию «Падение».

Выполнение вариантов композиций с чайной посудой.

Тема 3. Выразительность художественно-графических материалов

Тема 3.1. Введение в тему

Теория. Представление и воплощение. Зависимость выбора средств и материала в образном содержании художественной работы.

Материал - неотъемлемая часть образа. Сознательность выбора материала как средство выразительности образа. Выразительность материала как сам образ.

К. Утамаро «Пойманная рыбка». К. Хokusай «Стрелки из лука». Ж-Д. Энгр «Портрет молодой девушки».

Практика. Упражнения на подбор материалов на различные темы.

Создание композиций «Мамонты», «Слоны», «Железная дорога», «Храм».

Тема 3.2. Соус-аристократ

Теория. Особенности изобразительного материала – соус. Палочки в оловянной бумаге. Сухой и мокрый соус. Сочетание с углём, тушью.

И.Крамской, И.Репин.

Практика.

1. наброски фигуры человека.
2. сознание портрета.
3. создание портрета с руками

Тема 3.3. Бархат пастели

Теория. Изготовление пастели. Множество нежных оттенков. Мягкие тональные переходы и матовость поверхности. Шероховатая поверхность бумаги, картона, грунтового холста и др. Тонированная основа.

Различные способы использования – тонкая линия, штрих, широкий пастозный мазок. Растушка из замши и просто рукой. Преимущества пастели (снятие целых слоёв, коррективы, остановка и возобновление работы в любой момент).

Защита пастельных работ. Масленая пастель.

Расцвет пастельной техники – XVIII век. Крупнейшие мастера: Ж.-Б.Шарден, М.-К.Латур, Ж.-Э.Лиотар.

XIX век – век возрождения пастели. И. Левитан, Дега.

Практика.

Создание композиции «Нежные одуванчики». Создание пейзажа, портрета, животного («кошки»).

Тема 3.4. Коллаж

Теория. Раскрытие содержания техники. Характерные особенности. Возможность применения объёмных элементов в композиции.

Выдающиеся мастера, использовавшие коллаж: Ж. Брак, П. Пикассо, А Матисс, С. Параджанов.

Практика.

Создание коллажа «Искусство и время». Создание коллажа «Музыка и поэзия». Создание коллажа «Сотворение мира».

Тема 3.5. Искусство шрифта

Теория. Понятие «шрифт». Модуль. Принципы построения шрифтов. Современный шрифт. История русского шрифта.

Практика. Выразить различными видами шрифтов слова-понятия «тревога», «весна», «музыка».

Тема 3.6. Батик

Теория. История возникновения и развития батика. Технические особенности и возможности.

Анилиновые краски и кисти. Холодный и горячий батик.

Практика. Упражнения по освоению техники росписи ткани.

Выполнение композиции «Цветы», «Зима».

Тема 4. Элементы дизайна

Тема 4.1. Введение в тему

Теория. Специфика искусства дизайнера. Композиция непредметных форм. Рельефная композиция на плоскости. Форма и композиция в дизайне. Цвет в дизайне.

Практика. Эскиз декоративного панно современного города посредством непредметных форм.

Тема 4.2. Графический дизайн.

Теория. Эмблема.

Практика. Выполнение эмблемы изостудии.

Тема 4.3. Дизайн костюма. (для учебно-тематического плана на 216 часов)

Теория. История развития костюма. Стили и основные особенности. Русский костюм.

Практика. Выполнение разработанной модели костюма или элемента костюма в миниатюре.

Тема 5. Пленэр.

Теория. Основные особенности пленэрной работы.

Этюд. Зарисовка.

Практика. Этюд листьев. Цветов. Этюд насекомых. Этюд деревьев.

Тема 6. Выставочная деятельность

Практика. Подготовка работ к участию в районных и городских выставках детского рисунка. Изготовление паспарту, этикетаж.

Требования к уровню подготовки

К концу 3 года обучающиеся могут быть компетентны в следующем:

В области практической деятельности:

- изображать в рисунке или живописи красиво и ясно предметы или явления действительности;
- создавать композиции с учётом выразительных возможностей художественно-графических материалов (пастель, соус, батик);
- знать основные характеристики цвета, и создавать композиции, применяя колористические решения;
- создавать реальные предметы декоративно-прикладного искусства, с применением различных художественно-конструктивных материалов (на плоскости или в объёме);
- использовать в речи художественные термины.

В области восприятия:

- воспринимать и чувствовать произведения различных жанров и видов;
- знать основные средства художественной выразительности;
- уметь переносить свой опыт восприятия прекрасного в другие формы действительности.

Методические материалы

Организация образовательного процесса предполагает очную форму обучения. Учебный процесс проводится в форме творческих занятий, игр, пленэра, экскурсий.

Исходя, из целей и задач в структуре каждого занятия выделяются несколько направлений:

- Эстетическое восприятие действительности и художественно-организованных предметов.
- Восприятие произведений искусства /репродукции, презентации, музеи, выставки/.
- Работа на плоскости /рисунок, живопись, графика/.
- Прикладная работа на плоскости и в объёме /художественное конструирование, элементы моделирования/.

Методы обучения:

- словесный.
- визуальный.
- практический,
- музыкального сопровождения,
- театральный,
- поисковый,
- проектный. и т.д.

Развитию образного восприятия детей служат такие педагогические формы:

- деловые игры /художник и зрители, игры-викторины, кроссворды, «художественная копилка»/;
- игры-эксперименты,
- выполнение заданий на наблюдение конкретных форм бытования искусства в жизни людей;
- поиск дополнительного информационного материала по теме,
- проектная деятельность;
- работа в творческих подгруппах (в парах), что увеличивает возможность вариативности заданий;
- коллективная работа;
- участие в выставочной деятельности;
- создание портфолио каждого ребёнка;
- участие в коллективной художественно-творческой деятельности;
- эмоционально-художественная драматургия занятий /комплексное использование поэтического слова, музыкальных произведений, зрительного ряда /слайды, репродукции, картины профессиональных художников, предметы декоративно-прикладного искусства, детские работы//.
- мультимедийные презентации (использование и создание)

Основной приём активизации художественно-творческой активности на занятиях – это сравнение, которое может предстать перед детьми как:

- метафорическое, образное сравнение «на что похоже?»;
- наблюдение и сопоставление выразительных возможностей разных изобразительных материалов, разных видов художественной деятельности, различных художественных средств /ритм, композиция, выразительность цвета, фактура и т.д./;
- целенаправленная деятельность /метод педагогического ограничения задачи при многообразии вариантов её решения. /.

Используемые педагогические технологии:

- развивающего обучения,
- творческого развития,

— проектно-исследовательская.

Модель учебного занятия представляет собой последовательность этапов в процессе усвоения знаний обучающимися, построенных на смене видов деятельности: восприятие, осмысление, запоминание, применение, обобщение, систематизация.

Дидактические материалы:

- образцы работ по темам,
- задания – упражнения,
- этапы последовательности выполнения работ,
- шаблоны.

Формы воспитательной работы

Воспитательная работа в Изостудии подразумевает организацию мероприятий направленных на создание в детском коллективе дружественной творческой обстановки, понимания значимости общих увлечений, поддержки и помощи. Для этого предполагается вовлечение в нее всех обучающихся, проведение мероприятий, в которых участвуют дети из разных групп (выставки различной тематики, фестивали, конкурсы, экскурсии, посещение музеев, благотворительные акции и т.д.). Мероприятия могут быть различного уровня и содержания. Применение той или иной формы диктуется ситуацией и целью.

Форма работы с родителями

Родители являются неотъемлемой частью образовательного процесса. Формирование групп обучающихся проходит на основе заинтересованной позиции родительской общественности.

Формы взаимодействия	Тема	Сроки
Работа в кабинете	Подготовка паспорта кабинета, помощь в уборке, облагораживании кабинета	Сентябрь
Родительские собрания	Информирование о планах работы объединения на учебный год	сентябрь
Творческие встречи	Организация совместных встреч с родителями, видео-уроки, посещение выставки.	В течение года
Совместные занятия	Мастер-класс	В течение года
Открытые занятия	Проведение занятия в нетрадиционной или в традиционной форме в присутствии гостей и родителей.	В течение года

Индивидуальные и групповые консультации	Вопросы посещаемости, успехов обучающихся в объединении.	В течение года
Выставки к календарным и тематическим праздникам. совместные мероприятия. оформление аудиторий и школы	Помощь в организации	В течение года
Консультации (Лично, Интернет, телефонная связь)	Текущие организационные вопросы	В течение года

Материально – техническое обеспечение.

1. Оборудование (мебель, мольберты, этюдники, софиты).
2. Материалы (гуашь. акварель. бумага, пастель, тушь, пластилин и т.д.).
3. Инструменты (кисти, карандаши, перья, штихеля, мастихины и т.д.).
4. Натюрмортный фонд (драпировки, игрушки, куклы и т.д.).
5. Наборы муляжей фруктов и овощей.
6. Наборы предметов быта из разного материала (стекло, керамика, дерево, металл. бумага).
7. Набор гипсовых геометрических форм (пирамида, шар, цилиндр, конус).
8. Набор гипсовых розеток.
9. Наглядно-иллюстративный материал (выставочные работы детей и педагога).
10. Репродукции работ художников.
11. Репродукции работ мастеров ДПИ.
12. Произведения ДПИ (батик, народная игрушка и т.д.)
13. Информационно-литературный материал (стихи, сказки и т.д.)
14. Таблицы по цветоведению.
15. Таблицы последовательности выполнения графических работ.
16. Таблицы последовательности выполнения живописных работ.
17. Дидактический, раздаточный материал (шаблоны, трафареты и т.д.)
18. Мультимедийный комплекс.

Список литературы для детей и родителей

1. Алексеевская Н.А. Озорной карандаш. – М.:Лист,1998.
2. Гаррисон Хейзл. Рисунок и живопись. – М.:Эксмо,2005.
3. Королёва И.А. Давай учиться рисовать. – М., 1993.
4. Кортчмарош П. Карандаш–волшебник. – Минск. НПФ, 1994.
5. Мелик-Пашаев А.А. Художник в каждом ребёнке. – М., 2008.
6. Левин В.А. Воспитание творчества / В.А. Левин. – М.: Знание, 1988.
7. Левин С.Д. Ваш ребёнок рисует / С.Д. Левин – М.: Советский художник, 1979.
8. Прете, Капальдо. Творчество и выражение. – М.,1985.
9. Первые встречи с искусством. – М.: Искусство в школе, 1995.

10. Полуянов Ю. А. Изобразительное искусство. / Ю.А. Полуянов. – М.: Витта пресс, 1-й кл. – 2003, 2-й кл. – 2004, 3-й кл. – 2005, 4-й кл. – 2006.
11. Силивон В.А. Когда ребенок рисует. – М., 1990.
12. Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. – М.:Академия,2002.
13. Толстых А.В. Искусство понимать искусство. – М., 1990.
14. Фриллинг Г., Ауэр К. Человек – цвет – пространство. – М., 1973.
15. Эдвардс Бетти. Открой в себе художника. – Минск: Попурри, 2000.

Сведения об авторе.

1. Мезина Людмила Николаевна
2. Педагог дополнительного образования МАОУ СОШ №183
3. Образование высшее, педагогическое, педагогический стаж – 30 лет
4. Нижнетагильский государственный педагогический институт, художественно-графический факультет
5. Категория – высшая

Формы оценивания для занятий в изостудии «Палитра»

Программа предусматривает следующие формы оценивания (мониторинг):

- Вводный мониторинг.
Первичная диагностика в начале учебного года (выявляет исходный уровень по основным исследуемым характеристикам). Проводится педагогом по рекомендации педагога – психолога.
- Промежуточный мониторинг (промежуточная аттестация).
- Итоговый мониторинг (итоговая аттестация).
Итоговая диагностика в конце учебного года (позволяет констатировать творческие изменения, которые происходят у детей), проводится аналогично первой.

Диагностика изобразительных умений и навыков обучающихся выявляется педагогом по критериям:

- составление гармоничных цветовых сочетаний
- составление композиционного решения
- творческий замысел
- техника исполнения
- использование художественных терминов

Уровень практических и теоретических умений определяется по шкале – ниже среднего, средний, выше среднего.

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии методом наблюдения и коллективного анализа выполненных работ. Своеобразной формой тематического контроля являются студийные вернисажи. Они организуются по окончании изучения какой-либо темы, либо ряда тем через определённый промежуток времени /месяц, полугодие/.

Промежуточная аттестация осуществляется по результатам текущего контроля.

Формой итогового контроля являются выставки различных уровней /межрегиональные, городские, районные/, где могут быть представлены работы детей, выполненные на определённую тему (в наиболее выразительном материале), в которой ребёнок осознанно выражает собственное образное восприятие мира или обозначенной проблематики. Выставки различного уровня являются отличным стимулирующим фактором педагогического процесса.

**Учебный план
творческая группа**

Наименование темы	Количество часов		
	всего часов	теорет. часы	практ. часы
1. Введение в предмет	2	1	1
2. Рисунок – средство познания и самовыражения			
2.1. Введение в тему	8	2	6
2.2. Почерк – первоначальное средство самовыражения	8	2	6
2.3. Рисунок – параллельный язык	14	3	11
3. Образ – видимая мысль			
3.1. Введение в тему	12	2	10
3.2. Душа природы	10	2	10
3.3. Живая архитектура	14	3	11
3.4. Эпоха человека	14	3	11
3.5. Лица и маски	12	2	10
3.6. Святые лики	6	2	4
4. Живопись – средство познания и самовыражения			
4.1. Введение в тему	8	2	6
4.2. Психологические характеристики цвета	8	2	6
4.3. Предпочтения в выборе цветовых сочетаний	8	2	6
4.4. Смешение цветов	8	2	6
4.5. Цветовая гармония	8	2	6
4.6. Композиция цвета	8	2	6
4.7. Живопись акварелью	8	2	6
4.8. Живопись гуашью	8	2	6
4.8. Живопись акрилом	8	2	6
4.9. Живопись пастелью	8	2	6
4.10. Живопись маслом	6	2	4
6. Пленэр	8	2	6
7. Выставочная деятельность	16	4	12
Итого:	210	50	160

Аннотация

Программа «Изостудия «Палитра»» адресована педагогам дополнительного образования, занимающимся приобщением детей к изобразительному искусству. Она составлена на три года обучения (1-й год – 140 часов, 2-й год – 140 и 228 часов, 3-й год – 140 и 228 часов).

Цель данной программы - развитие у ребёнка способности самовыражения, эмоционально-образного восприятия, развитие художественно-творческих способностей детей через разнообразные художественно-изобразительные технологии.

Заданная цель реализуется посредством следующих задач:

- осваивать понимание значения роли художественной культуры в жизни общества;
- развивать способности художественного восприятия произведений искусства и явлений действительности;
- развивать способности восприятия выразительности художественного материала в зависимости от образа;
- предоставить возможность самовыражения;
- обучать способам изображения, овладения элементарными основами изобразительной грамотности;
- обеспечить ребёнку комфортную эмоциональную среду, создавать «ситуацию успеха»;
- прививать основы здорового образа жизни.

Данная программа компенсирует недостатки школьных занятий по изобразительному творчеству, углубляет знания детей по многообразию изобразительных материалов и изучению их выразительных возможностей, способствует проявлению способностей ребёнка в изобразительном творчестве, самовыражению, развитию творческого потенциала детей.

Программа успешно прошла апробацию и имеет высокие результаты.

Программа способствует ознакомлению детей с многообразием профессий мира изобразительного искусства. Перспективой развития образовательного процесса является создание образовательной программы для одарённых детей. А также участие воспитанников в образовательных инновационных проектах.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575858

Владелец Ванюшина Лариса Валерьевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022