

муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №6
Центрального района Волгограда»

Согласовано:

Заместитель директора по ВР

О.В. Ширшова

29.08.2024

Утверждаю:

Директор МОУ СШ №6

А.Ю. Гаврилова _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КРУЖКА «ИСКУСНИЦА»

Художественной направленности

Учитель:

Свиридова О.В.

Обучающиеся: 5-11 класс

Волгоград 2024

Пояснительная записка

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки.

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала.

Направленность программы «Искусница» по содержанию является художественно – эстетической, по функциональному предназначению – учебно – познавательной, досуговой; по времени реализации – годичной.

Программа разработана на основе программы дополнительного художественного образования, автор Н.В.Гросул.

Новизна программы состоит в том, что педагоги опирались на современные педагогические теории, анализировали имеющиеся педагогические ресурсы, знакомились с современными технологиями воспитательной работы в условиях дополнительного образования.

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно – эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир декоративно – прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие способности.

Педагогическая целесообразность программы объясняется эффективным для художественно – эстетического развития детей является такое введение нового теоретического материала, которое вызвано требованиями творческой практики. Ребенок должен уметь сам сформулировать задачу, новые знания теории помогут ему в процессе решения этой задачи.

Цель: Способствовать формированию познавательного интереса к изобразительному искусству, творческой активности, увлечённости процессом рисования.

Задачи:

1.Общеобразовательные:

- каждому участнику общеобразовательного процесса создать условия для самореализации личности;

- стимулировать творческую активность детей;
- выявить и развить их природные задатки;

2. Учебные (предметно – практические):

- обучить детей знаниям, умениям и навыкам художественного творчества

3. Воспитательные:

- приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, формировать потребность в высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении;
- формировать общечеловеческие нормы гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные потребности человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности);
- способствовать развитию внутренней свободы, способности к объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения;

Педагогические принципы:

На занятиях созданы условия для творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Методы и приёмы:

- **Словесные:** беседа, рассказ, искусствоведческий рассказ; использование образцов педагога; рассматривание;
- **Практические:** Репродуктивный: прием повтора; работа на черновиках; выполнение формообразующих движений рукой.

Предполагается дать основы теории живописи, графики, научить различать жанры изобразительного искусства. Дети будут работать над освоением различных художественных материалов, овладевать новыми техниками и приёмами, научатся создавать свои цветовые сочетания, видеть цветовое многообразие.

Используемые методы дают возможность почувствовать многоцветного изображения предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира; формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования; способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, познавательных способностей; созданию увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия; созданию ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности.

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма.

Сроки реализации образовательной программы - год.

Формы занятий: занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму занятий можно определить, как творческую деятельность детей.

Освоение программы кружка может быть реализовано с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. Можно использовать видео уроки и интерактивные задания.

Режим занятий: один раз в неделю по 1 часу.

Ожидаемые результаты освоения программы.

учащиеся должны знать:

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства;
- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;
- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы рисунка, живописи и композиции.
- особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства;
 - закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции;
 - различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью;
 - роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и опыт предыдущих поколений.

учащиеся должны уметь:

- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе;
- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет;
- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный центр;
- передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров;
- применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, тональные и цветовые отношения;
- передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому объекту;
- передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и пространственное положение предметов средствами перспективы и светотени.

Способы проверки результатов освоения программы: главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться,

способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по-настоящему желающий этого ребенок.

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в форме: контрольных занятий по изученным темам; выставки детских работ; в конце года готовится итоговая выставка работ.

Не каждый ребенок станет художником, но практические навыки и теоретические знания приобретенные в процессе освоения данной программы, помогут стать кому-нибудь грамотным, заинтересованным, разбирающимся в искусстве зрителем.

В соответствии с санитарно – эпидемиологической ситуацией на территории Волгоградской области освоение программы может быть реализовано с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий.

Во время проведения занятий в дистанционной форме, обучение будет организовано с помощью просмотра видео занятий и упражнений на видеохостинге "YouTube". Контроль выполнения и ход занятия будет вестись с помощью видеосвязи на платформе Zoom. Также, для обмена учебными материалами и общения с учащимися будет использоваться облачная платформа Яндекс.Диск и различные мессенджеры (WhatsApp, Viber).

Результаты художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы используются как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Широко используется участие в тематических конкурсах, фестивалях, выставках

Учебно-тематический план

№ п/п	Темы	Общее Количество часов	В том числе	
			теоретические часы	практические часы
1	Композиционное равновесие, характер линии, пятна в графике	5	2	3
2	Колорит, теплая и холодная гамма, цветовые контрасты, композиционное равновесие, передача пространства в живописи	7	2	5
3	Характер движения, равновесие масс, пропорции в скульптуре	5	2	3
4	Натюрморт в живописи	3	1	2
5	Натюрморт в графике	3	1	2
6	Пейзаж в живописи и графике	3	1	2
7	Портрет в графике	3	1	2
8	Портрет в живописи	3	1	2
9	Портрет в скульптуре	3	1	2

10	Экслибрис	2	1	1
	итого	37	13	24

Содержание учебных тем

1. Композиционное равновесие, характер линии, пятна в графике. 5ч.

Выразительные возможности композиции, линии и пятна в графике.

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

Материалы: на выбор – тушь, перо, палочка, грифель, цветная (белая) бумага или техника воскографии, монотипии, линогравюры (эскизы выполняются на небольших форматах).

Зрительный ряд: графика В.Фаворского, Н.Лебедева, Ф.Мазереля.

2. Колорит, теплая и холодная гамма, цветовые контрасты, композиционное равновесие, передача пространства в живописи. 7 ч.

Колорит – система цветных тонов, их сочетание в картине. Выразительные возможности теплых и холодных цветов, цветовых контрастов. Приемы передачи пространства в живописи.

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

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

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

3. Характер движения, равновесие масс, пропорции в скульптуре. 5ч.

Выразительные возможности скульптуры.

Практическая работа: выполнение эскиза в скульптуре на темы «Цирк», «Спорт», «Танец» (композиция может быть одно-фигурной и двух фигурной).

Материалы: глина, пластилин, стеки (впоследствии фигурки из глины могут подвергаться обжигу).

Зрительный ряд: скульптуры О. Родена, В. Мухиной, И. Ефимова, М. Александрова.

4. Натюрморт в живописи. 3 ч.

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

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

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

Композиционное равновесие цветовых пятен, декоративное решение всей цветовой гаммы.

Практическая работа: выполнение натюрморта с натуры.

Материалы: I вариант – на выбор гуашевые, акриловые краски, темпера, масло, бумага или картон больших форматов, кисти;

II вариант – пастель, тонированная шероховатая бумага.

Зрительный ряд: натюрморты Ж.-Б. Шардена, П.Сезанна, К.Петрова-Водкина, И.Машкова, А.Куприна, П.Кончаловского.

5. Натюрморт в графике. 3ч.

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

Практическая работа: выполнение эскиза натюрморта.

Материалы: тушь, перо, бумага маленького формата.

Соотношение черного и белого, плановость, решение пространства в натюрморте.

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

Материалы: для граттажа бумага небольших размеров, восковые свечи или парафин, черная тушь и гуашь, палочки для процарапывания; для линогравюры – линолеум, штихели, типографская краска, валик, бумага.

Зрительный ряд: натюрморты В.Фаворского, К.Петрова-Водкина, А.Никича, И.Голицина.

6. Пейзаж в живописи и графике. 3ч.

Поиски подходящего мотива в природе и его композиционной завершенности. Фрагментарное решение первого плана, присутствие второго и третьего планов, выбор гаммы цветов в пейзаже.

Практическая работа: выполнение городского пейзажа с натуры.

Материалы: акварель или темпера, гуашь или акриловые краски, картон, кисть.

Поиски подходящих по своей композиционной завершенности мотивов природы, выбор мотивов (можно с помощью видоискателя-окошечка), передача линией пространства, условное решение плановости.

Практическая работа: зарисовки городского пейзажа.

Материалы: карандаш, грифель, фломастер, бумага.

Зрительный ряд: пейзажи К.Моне, И.Левитана, К.Коровина, И.Грабаря, А.Лептунова, П.Кончаловского П.Кузнецова.

7. Портрет в графике. 3ч.

Определение пропорций, поворота, ракурса головы.

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

Материалы: грифель фактурная бумага.

Передача линией характера, уточнение пропорций головы, условное решение градаций светотени.

Практическая работа: рисунок головы друга (с натуры).

Материалы: карандаш, уголь пресованный или древесный, бумага.

Зрительный ряд: рисунки А.Дюрера, Х.-О. Энгра, И.Репина, В.Серова.

8. Портрет в живописи. 3ч.

Поиски характера, передача настроения при помощи определенной гаммы цветов (ограниченная палитра).

Практическая работа: автопортрет (быстрый этюд).

Материалы: карандаш. Акварель (ограниченная гамма цветов), влажная бумага.

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

Практическая работа: портрет литературного героя (сказка, поэзия, проза).

Зрительный ряд: портреты Т.Гейнсборо, Ж-Б Шардена, В. Серова, М. Врубеля, З. Серебряковой, П. Корина.

9. Портрет в скульптуре. 3ч.

Передача выразительности, гротеск, утрирование пропорций, некоторая условность и декоративность решения в скульптурном портрете как одно из возможных решений образа.

Практическая работа: создание портрета героя литературного произведения.

Материалы: пластилин, глина (возможен обжиг).

Зрительный ряд: портреты в скульптуре О. Домье, С. Коненкова, В. Мухиной.

10. Эскибрис. 2ч.

Ритм черных и белых пятен, лаконичность изображения, включение в композицию эскибриса шрифта.

Практическая работа: эскиз и осуществление в материале эскибриса.

Материалы: для графического рисунка – карандаш, тушь. Перо; для линогравюры – линолеум, типографская краска, валик. Бумага.

Зрительный ряд: книги с подборкой коллекции эскибрисов, подлинные эскибрисы.

Литература для учителя:

1. Агамирян Ж. Детская картинная галерея. – М., 1979.
2. Алексеева В.В. Что такое искусство? – М., 1991.
3. Белютин Э.М. Основы изобразительной грамоты. – М., 1961.
4. Библер В.С. Мышление как творчество. – М., 1975.
5. Боголюбов Н.С. Скульптура на занятиях в школьном кружке. – М., 1986.
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977.
7. Выготский В.С. Психология искусства. – М., 1987.
8. Изобразительное искусство и художественный труд; 5-8 классы: книга для учителя (Сост. Н.Н.Фомина, - М., 1995.
9. Щербаков В.С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. – М., 1991.

Литература для учащихся:

1. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 96с.
2. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с.
3. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: Издательство «Астрель», 2005. – 63с.
4. Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – ПРЕСС», 2003.– 96с.
5. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 5-7 лет. – Москва, 2001.

6. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2004. – 128с.
7. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с.
8. Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через искусство. – Мн: ООО «Попурри», 2005. – 144с.
9. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: Издательство «ГНОМ и Д», 2001. – 64с.