

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Принята на заседании
Педагогического совета
Протокол от 05.09.2024г. № 3

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУДО «РГДДТ»
_____ Т.Е.Пыжонкова
Приказ от 05.09.2024г. № 229/1-Д

**Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
изостудии «Арт-Дворец»**

Направленность: художественная

I модуль – ознакомительный уровень,

II модуль – базовый уровень

Возраст учащихся:

Модуль 1 для детей в возрасте 7-9 лет,

Модуль 2 для детей в возрасте 9-12 лет

Срок реализации каждого модуля программы: 1 год

г. Рязань, 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная программа изостудии «Арт-Дворец» является *общеразвивающей* и имеет *художественную* направленность. Данная программа способствует развитию индивидуальных творческих способностей детей, формирует у них художественный вкус, делая акцент на развитие яркого, декоративного воплощения окружающей действительности, характерного для детского непосредственного восприятия.

Дополнительная образовательная программа составлена в соответствии с:

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р;
- приказом Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- письмом Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей)
 - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 - Уставом и локальными актами учреждения.

Актуальность программы.

Программа отвечает социальному запросу населения на творческий полезный досуг для детей младшего и среднего возраста и усиливает роль художественно-практической деятельности как средства эстетического образования и воспитания детей. Современные дети активно осваивают виртуальный мир. Информация приобретает визуальный облик. Осваивая данную программу, ребенок познает художественные ценности современного изобразительного творчества и дизайна и сумеет применить полученные знания в жизни.

Новизна программы заключается в следующем:

- составлена в соответствии с современными требованиями к проектированию дополнительных общеразвивающих программ;
- базируется на основах дизайна и декоративного искусства с учетом современных направлений;
- предлагается модульно-блочный принцип освоения материала.

Характерные черты и особенности программы.

Программа модульная. Содержание программы не повторяет имеющиеся школьные курсы по изобразительному искусству, позволяет гибко и вариативно подходить к процессу обучения, учитывать различную степень подготовки учащихся и их индивидуальные способности.

Для формирования и развития интереса к живописи, уделяется большое внимание изучению основ живописи, технологии работы различными художественными материалами, умения передачи в рисунке формы, объема, цвета и т.д., также изучаются вопросы дизайна, что может быть использовано учащимися в дальнейшей практической деятельности.

Программа является частью образовательной программы муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества».

Уровень программы, объём и сроки реализации.

Срок реализации каждого модуля - 1 год (36 недель), 144 часа.

Учащиеся могут освоить два модуля последовательно друг за другом или один из модулей (для второго модуля нужно иметь определенный уровень подготовки и теоретические знания по начальным основам построения композиции и цветоведению).

Программа позволяет освоить ознакомительный (1 модуль) и базовый (2 модуль) уровни и продолжить обучение в художественной школе с целью предпрофессиональной подготовки.

Программа состоит из тем изобразительного искусства и основ дизайна, которые чередуются между собой. Каждая тема является одновременно законченной, целостной и вместе с тем связанной с предшествующей и последующими темами, осуществляя своеобразный переход от простого к сложному с помощью элементов повторения пройденного материала.

Программа нацелена на развитие способностей и творческого потенциала учащихся, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления. Доминирующее значение имеет направленность на развитие эмоционально-ценностного опыта и художественно-творческой деятельности.

Формы и методы обучения.

Форма обучения - очная (при необходимости возможно проведение дистанционных занятий). Занятия проводятся на русском языке. На занятиях используются такие формы как беседа (лекция), практическое занятие, экскурсии на выставки, виртуальная экскурсия, творческие конкурсы, пленэр, встреча с художниками и искусствоведами и др.

Методы обучения: наглядные, словесные, демонстрационные (иллюстраций, репродукций, работ других учащихся), упражнения, творческая деятельность и др. При подготовке к выставкам и конкурсам используется метод проектов.

Режим занятий.

Занятия в изостудии «Арт-Дворец» проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю по 45 мин. с перерывами 10-15 минут).

Общее количество часов по программе – 144 часа в год.

Адресат программы.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 лет. Группы формируются с учетом возраста детей.

На первый модуль (группы 1 года обучения) принимаются все желающие обучаться по программе дети 7-9 лет. Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Прием в группы осуществляется на добровольной основе.

На обучение по 2 модулю (группы 2 года обучения) принимаются дети 9-12 лет, освоившие программу 1 модуля или уже имеющие необходимые знания и умения. В группу второго года обучения могут поступать и вновь прибывающие дети, имеющие необходимые знания и умения, либо опыт занятий в объединениях художественной направленности. Недостающие навыки и умения восполняются на занятиях в индивидуальной форме, как и подготовка к выставке или конкурсу.

Особенности организации образовательного процесса.

Учебные занятия проводятся в группах по 10-15 человек. Группы формируются с учетом возраста детей. Программа предусматривает групповые занятия с теоретической частью и практическими заданиями. Большая часть занятий отводится практической работе.

Одно из важнейших условий успешного проведения учебно-воспитательной работы – её плановость и организационная чёткость. Для наилучшего усвоения и закрепления пройденного материала задания в блоках тем расположены от простого к сложному и предваряются изучением теоретического материала, который сопровождается демонстрацией иллюстраций, рисунков и других наглядных пособий. Требования к выполнению практических заданий обязательны для всех.

Для реализации творческого потенциала дети участвуют в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях.

Формы организации занятий.

Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всей группе, знакомство с теоретическим материалом с последующей отработкой на практике.

Групповая форма. При работе в группе учащиеся вместе работают над творческим проектом совместно, на основе принципов коллективной деятельности.

Индивидуальная форма предполагает работу учащегося под руководством педагога над конкретным заданием или темой.

Основные формы контроля и диагностики уровня знаний, умений и навыков учащихся.

В течение года используется текущий контроль. Используются различные формы подведения итогов реализации образовательной программы (промежуточная и итоговая аттестации): анализ практических работ и творческих заданий, конкурсы, выставки (областные, городские, в учреждении), проверка теоретических знаний проводится в форме тестирования, контрольных вопросов по программе.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы: развитие индивидуальных творческих особенностей ребенка путем обучения основам дизайна и изобразительного искусства.

Задачи

Образовательные:

- научить основам живописи, рисунка, композиции, дизайна;
- способствовать овладению образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков;

- формировать опыт эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
- научить применять в работе разнообразные художественные материалы.

Личностные:

- способствовать развитию фантазии, памяти;
- развивать и акцентировать своеобразие художественного стиля в отражении окружающей действительности;
- способствовать формированию духовной культуры, эстетического восприятия действительности и искусства;
- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности.

Метапредметные:

- формировать социально-трудовые, коммуникативные, творческо-поисковые навыки, требующиеся для социальной адаптации;
- развивать у детей эстетическое восприятие и вкус, эмоциональную отзывчивость к красоте природы и окружающим предметам.

**Учебный план. Модуль 1 (144 ч)
4 часа в неделю**

№ п/п	Название раздела, темы		Количество часов			Формы аттестации/ контроля
	Раздел	Тема	Всего	Теория	Практическая деятельность	
I	Введение в программу	1.1. Знакомство с программой, правилами поведения и техникой безопасности. 1.2. Рисование на свободную тему.	6	1	5	Наблюдение. Устный опрос.
2	Основы композиции и цветоведения	2.1. Цвет и тон. 2.2. Натюрморт. 2.3. Сочетание цветов. 2.4. Пейзаж.	24	4	20	Текущий контроль Участие в выставках. Фотоотчёт. Контрольные задания.
3	Образное мышление и фантазия в изобразительном творчестве	3.1. Любимая сказка. 3.2. Подводное царство. 3.3. Сказочный город. 3.4. Новый год в лесу. 3.5. Рождественская история. 3.6. Цирк. 3.7. Дворец добрых и	54	8	46	Текущий контроль Участие в выставках. Контрольные задания.

		замок злых волшебников. 3.8. Сказочный кот.				
4	Декоративное рисование	4.1. Орнамент. 4.2. Панно. 4.3. Геометрические фигуры в орнаменте.	18	3	15	Текущий контроль. Участие в выставках.
5	Ассоциации	5.1. Образы Зимы. 5.2. Чайный сервиз.	18	3	15	Текущий контроль. Конкурс.
6	Основы дизайна	6.1. Перевоплощение круглой формы. 6.2. Конструирование различных фигур и предметов из простых геометрических форм. 6.3. Схематическое изображение цветов. 6.4. Орнаментальные мотивы растительных форм.	22	4	18	Текущий контроль. Участие в выставках. Контрольные задания.
7	Итоговое занятие	7.1. Контроль знаний. Подведение итогов.	2		2	Выставка. Викторина Защита-представление.
	Итого:		144	23	121	

Содержание учебного плана 1 модуля

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

1.1. Знакомство с программой.

Теория: цели и задачи программы. Необходимые материалы и инструменты для занятия в объединении. Правила поведения в МАУДО «РГДДТ» и на занятиях в студии. Техника безопасности, организация рабочего места. Правила личной гигиены.

1.2. Рисование на свободную тему.

Практическая деятельность: рисунок на свободную тему (проводится в качестве вводного теста для определения педагогом приблизительного уровня подготовки к занятиям ИЗО).

2. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

2.1. Цвет и тон.

Теория: хроматические и ахроматические цвета. Цветовой круг. Цветовая система Ньютона, Юнга. Природный круг. Теплые и холодные цвета. Особенности восприятия цвета у разных народов. Понятие «зрительный вес цвета». Цветовой тон.
Практическая деятельность: копирование цветового круга. Составление узора с оттенками одного и того же цвета, используя одну из простых геометрических фигур (круга, квадрата, прямоугольника, треугольника).

Наглядные пособия: таблицы с использованием цветового круга и природного круга, системы по зрительному весу цвета. Схемы оттенков хроматических цветов.

2.2. Натюрморт.

Теория: понятие «натюрморт». Виды натюрморта. Принципы компоновки предметов. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Разнообразие форм и цвета на примере фруктов, овощей, листьев.

Практическая деятельность: рисование по воображению «осеннего натюрморта».

Наглядные пособия: рисунки и слайды произведений Кончаловского, Машкова, Гончаровой и других художников.

2.3. Сочетание цветов.

Теория: цвет и тон. Цветовые гармонии. Парные гармонии цветов. Трехцветные гармонические сочетания. Физиологическое и психологическое воздействие парных цветосочетаний. Передача разного настроения в цветовом контексте. Соотношение цветов узора и фона.

Практическая деятельность: составление простых геометрических узоров с использованием 2-х и 3-х цветных гармонических сочетаний.

Наглядные пособия: таблицы с изображением цветового круга, парных и трехцветных гармонических сочетаний. Репродукции картин Н. Рериха, Архипова, А. Куинджи.

2.4. Пейзаж.

Теория: понятие «пейзаж». Виды пейзажа – архитектурный, индустриальный, морской и т.д. Настроение в пейзаже и средства его выражения в произведениях художников.

Практическая деятельность: рисование по памяти «осеннего пейзажа».

Наглядные пособия: репродукции произведений художников И. Левитана «Золотая осень». В. Серова «Октябрь, Домотканово» и др. Детские рисунки на заданную тему.

3. ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ФАНТАЗИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

3.1. Иллюстрация.

Теория: книжные иллюстрации. Особенности иллюстраций к детским сказкам и их краткий анализ. Средства, которыми пользуются художники для выделения главных героев. Контрастность цвета, формы, размера. Особенности цвета при передаче характеров персонажей. Особенности композиций.

Практическая деятельность: рисование иллюстрация к любимой сказке.

Наглядные пособия: репродукции картин В. Васнецова, И. Билибина; книжные иллюстрации, детские работы на данную тему.

3.2. Подводное царство.

Теория: сочетание в рисунках подводного мира реальных образов со сказочными, фантастическими. Способы изображения рыб и других обитателей моря в книгах и рисунках других детей. Технические приемы передачи морской воды.

Практическая деятельность: изображение морских растений, рыб и сказочных персонажей в подводном царстве.

Наглядные пособия: книжные иллюстрации с изображением рыб, животных и растений. Детские работы на данную тему.

3.3. Сказочный город.

Теория: город, в котором мы живем. Памятные места Рязани, их краткая история. Общие черты и отличия сказочных городов от настоящих.

Практическая деятельность: рисование по воображению улицы или площади сказочного города.

Наглядные пособия: детские работы на данную тему, репродукции произведений Б. Кустодиева, И. Грабаря. К. Юока, В. Мешкова.

3.4. Новый год в лесу.

Теория: беседа о воображаемой встрече нового года у различных зверей в лесу. Расположение в листе главных композиционных героев. Выделение их цветом, размером. Повторение понятия «фактура».

Практическая деятельность: Рисование по представлению – встреча нового года в лесу.

Наглядные пособия: Книжные иллюстрации Е. Чарушина, В. Ваталина, детские работы на тему «Новый год в лесу».

3.5. Рождественская история.

Теория: особенности празднования Рождества. Повторение понятий «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Линия как о средстве выражения. Характер линии на примерах зимних ветвей деревьев. Выразительные особенности зимних пейзажей.

Практическая деятельность: рисование по памяти зимнего пейзажа с элементами праздника «Рождество Христово».

Наглядные пособия: слайды зимних пейзажей, репродукции произведений А.Остроумовой-Лебедевой, детские работы на данную тему.

3.6. Цирк.

Теория: построение многолюдной, разноплановой композиции. Выделение акцента на определенной группе людей или животных размером и цветом. Передача веселого, радостного настроения через определенную цветовую гамму.

Практическая деятельность: изображение циркового представления.

Наглядные пособия: детские работы на тему «Цирк».

3.7. Дворец добрых и замок злых волшебников.

Теория: способы выражения характера персонажей через конструкцию, украшения, цветовую гамму.

Практическая деятельность: создание двух рисунков, изображающих дворцы волшебников, противоположные по эмоциональной оценке.

Наглядные пособия: детские рисунки на данную тему.

3.8. Сказочный кот.

Теория: понятие фактуры. Способы и технические приемы передачи гладкой или ворсистой шерсти у животных на рисунках. Приемы создание образа грустного или веселого кота.

Практическая деятельность: рисование кота по воображению.

Наглядные пособия: открытки с изображением котиков. Детские работы на данную тему.

4. ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ

4.1. Орнамент.

Теория: понятие «орнамент». Виды орнамента: геометрический, растительный, изобразительный. Понятие «ритм» в изобразительном творчестве. Ритм простой и

сложный. Ритмическая организация. Симметрия осевая и центральная. Понятие «декоративная композиция». Мотивы или ритмические единицы. Виды узоров бордюра, узор ограниченный и бесконечный.

Практическая деятельность: рисование по воображению нарядной варежки. Изображение яркого ограниченного узора на темном фоне.

Наглядные пособия: фотографии варежек. Таблицы с изображением видов орнамента.

4.2. Панно.

Теория: многообразие форм, изящности линий, яркости красок окружающей природы. Понятие «декоративное панно».

Практическая часть: изображения декоративного панно «Цветы и бабочки».

Наглядные пособия: образцы детских рисунков на данную тему.

4.3. Геометрические фигуры в орнаменте.

Теория: понятие «геометрическая фигура». Повторение понятий орнамента и его видов. Декоративные композиции ограниченных узоров.

Практическая деятельность: изображение ковра из геометрических фигур с ярко выраженным композиционным центром в холодных цветах. Изображение ковра из геометрических фигур без композиционного центра в теплых тонах.

Наглядные пособия: таблицы с изображением цветового круга, видов орнаментов, фотографии восточных ковров, детские работы на данную тему.

5. АССОЦИАЦИИ

5.1. Образы Зимы.

Теория: понятие «ассоциации». Использование ассоциации в изобразительном творчестве. Декоративность и выразительность изображения зимы в образе сказочной птицы или девушки. Способы передачи ощущения спокойствия и торжественности. Ограниченная: локальная или пастельная цветовая гамма.

Практическая деятельность: рисование образа Зимы по ассоциации «птица Зима», «девушка Зима»

Наглядные пособия: иллюстрации художников к сказкам «Снежная королева», «Снегурочка». Картина М. Врубеля «Снегурочка», детские работы по теме.

5.2. Чайный сервиз.

Теория: понятие «декор». Использование декора в оформлении посуды. Зависимость формы, а также декора от материала, из которого сделана посуда (стекло, пластмасса, металл, фарфор и т.д.) Связь формы, цвета и декора с назначением посуды (посуда повседневная и праздничная, веселая и торжественная и т.д.).

Практическая деятельность: изображение нескольких предметов чайного сервиза по ассоциации («Весна», «Апельсин», «Солнышко» и т.д.).

Наглядные пособия: слайды с изображением посуды разного назначения и из разных материалов.

6. ОСНОВЫ ДИЗАЙНА

6.1. Перевоплощение круглой формы.

Теория: понятие «дизайн». Понятие о художественном проектировании, анализе и синтезе. Окружающие нас предметы быта и конструкции их составляющих.

Практическая деятельность: изображение бытовых предметов в основе конструкции, которых является круг.

Наглядные пособия: схемы перевоплощения круглой формы, выполненные педагогом.

6.2. Конструирование различных предметов из простых геометрических фигур.

Теория: повторение понятия «дизайн». Использование простых геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник и др.) в изобразительном творчестве.

Практическая деятельность: изображение предметов или фигур животных из геометрических форм и раскраска одной части рисунков в теплые цвета, а другой части – в холодные.

Наглядные пособия: схемы геометрических конструкций различных предметов, выполненные педагогом, таблица с изображением цветового круга.

6.3 Схематическое изображение цветов.

Теория: основные геометрические формы цветов, их индивидуальные особенности. Графическая стилизация формы и цвета.

Практическая деятельность: изображение полевых цветов в декоративной, схематической стилистике.

Наглядные пособия: фотографии и репродукции цветов, детские работы по теме, схемы, выполненные педагогом.

6.4. Орнаментальные мотивы растительных форм.

Теория: принципы трансформации природных натуральных форм в орнаментальные мотивы, организация среды фона, построение раппортных рисунков. Изобразительное и неизобразительное обобщение растительных форм; изменение пропорций отдельных элементов. Деформация форм.

Практическая деятельность: рисование нескольких орнаментальных мотивов цветов и листьев.

Наглядные пособия: фотографии живых цветов, ткани с орнаментальными мотивами растительных форм, детские работы на данную тему,

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ

Практическая деятельность: викторина по цветоведению и основам декоративной композиции. Виртуальные экскурсии по выставкам творческих работ, выполненных в течение года (на сайте МАУДО «РГДДТ», в группе ВКонтакте). Творческая защита-представление рисунков (2-3 по выбору). Определение лучших работ по композиции, колориту, ассоциативному образу.

Модуль 2 (144 часа)

4 часа в неделю

№ п/п	Название раздела, темы		Количество часов			Формы аттестации/контроля
	Раздел	Тема	Всего	Теория	Практическая деятельность	
I	Вводное	1.1. Введение в	4	1	3	Анкетирование.

	занятие	программу модуля. Правила поведения и техника безопасности. Организация рабочего места. 1.2. Рисование на тему «Летние впечатления».				Текущий контроль.
2	Композиция и цветоведение	Главные элементы композиции. Образное мышление в изобразительном творчестве.	26	4	22	Фронтальный просмотр. Конкурс. Контрольные задания.
3	Открытка как особое художественное произведение	Новогодняя открытка. Рождественская открытка.	52	9	43	Фронтальный просмотр. Участие в выставках. Конкурс. Фотоотчёт. Контрольные задания.
4	Декоративное рисование	4.1. Коллаж. 4.2. Жостовские мастера. 4.3. Роспись ткани. 4.4. Декор плитки. 4.5. Виды орнаментов. 4.6. Миниатюры из Палеха.	20	5	15	Текущий контроль. Участие в выставках. Контрольные задания.
5	Ассоциации	1. Герои карнавала. 2. Абстракция. 3. Птица-весна.	18	3	15	Фронтальный просмотр. Контрольные задания.
6	Основы дизайна	1. Логотип. 2. Трансформация геометрических фигур методом отсечения. 3. Орнаментальные мотивы животных форм. 4. Упаковка. 5. Интерьер.	22	4	18	Фронтальный просмотр. Участие в выставках. Конкурс. Фотоотчёт. Контрольные задания.
7	Итоговое занятие	Контроль знаний. Подведение итогов. Награждение.	2		2	Выставка. Конкурс. Викторина. Зачёт.
	Итого:		144	26	118	

Содержание учебного плана 2 модуля

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Теория: краткий обзор тем года. Правила поведения и безопасности. Порядок рабочего места.

Практическая деятельность: рисование по памяти летних впечатлений.

2. КОМПОЗИЦИЯ И ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Теория: повторение понятий пейзажа и его видов. Способы передачи настроения в пейзаже с помощью цвета, линий, композиционного решения. Повторение понятия контраста. Передача главных элементов композиции яркими, светлыми цветами на темном фоне. Передача движения в рисунке. Способы передачи характера и настроения изображаемого объекта.

Практическая деятельность: изображение по представлению осеннего пейзажа с дождем. Рисование по памяти праздничного салюта. Рисование по представлению различных видов транспорта. Изображение различных детских игр и развлечений. Рисование по памяти животных и птиц в зоопарке; рисование по представлению зоопарка на другой планете.

Наглядные пособия: Детские работы на заданные темы. Слайды с изображением салюта. Фотографии с изображением видов транспорта с их природными аналогами. Репродукции произведений А. Пластова, иллюстрации В. Ватагина, Е. Чарушина.

3. ОТКРЫТКА КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Теория: понятие «дизайн» (повторение). Принципы проектирования открыток: яркость, компактность, лаконичность, выразительность. Общие и различные средства художественного выражения в открытках (конструкция, цветовая гамма, сюжет). Этапы художественного проектирования (художественно-конструктивный поиск, разработка эскизного проекта, художественно-конструктивный проект).

Практическая деятельность: художественно-конструктивный проект новогодней открытки. Разработка художественно-конструктивного проекта рождественской открытки

Наглядные пособия: различные новогодние и рождественские открытки.

4. ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ

4.1. Коллаж.

Теория: понятие «коллаж». Виды и направления коллажа. Техники, используемые при создании коллажа

Практическая деятельность: изготовление коллажа на синем картоне из снежинок, выполненных в разном материале и подчеркнутых росписью гуашью.

Наглядные пособия: схемы различных видов снежинок, выполненные педагогом.

4.2. Жостовские мастера.

Теория: художественные особенности жостовских мастеров в росписи подносов: яркость красок на темном фоне, отличие декоративных цветков на подносах от их живых прототипов «роза, мак, ромашка и т.д.». Зависимость формы букетов от формы подносов. Достижение равновесия композиции при помощи мелких цветков, расположенных по полям подносов. Понятие канона в народном декоративно-прикладном искусстве.

Практическая деятельность: рисование по представлению подноса в традициях жостовской росписи.

Наглядные пособия: репродукции произведений наиболее известных жостовских художников.

4.3. Роспись ткани.

Теория: искусство росписи ткани. Процесс работы художника-прикладника. Зависимость цветовой гаммы и орнамента платков от их назначения (праздничные, повседневные и т.д.). Повторение понятий декоративная композиция, ограниченный узор, симметрия и асимметрия, композиционный акцент, ритм, гармоничные сочетания цветов.

Практическая деятельность: выполнение эскиза праздничного платка.

Наглядные пособия: платки, детские работы на данную тему.

4.4. Декор плитки.

Теория: краснофигурный и чернофигурный стили в античной керамике. Керамика в искусстве Древней Греции, отличительные черты. Мотивы греческой вазописи и характерный античный орнамент (пальметта, меандр, лотос, волна). Особое значение линий, пропорций, силуэтов фигур людей и животных.

Практическая деятельность: эскиз декора плитки или тарелки по мотивам греческой вазописи в чернофигурном или краснофигурном исполнении.

Наглядные пособия: книжные иллюстрации с изображением античной расписной керамики

4.5. Виды орнаментов.

Теория: орнамент геометрический, растительный, изобразительный. Повторение понятий ритм. Ритмическая организация, виды узоров (бордюры, ограниченный, бесконечный).

Практическая деятельность: рисование бордюра, ограниченного и бесконечного узоров с одним мотивом

Наглядные пособия: схемы, выполненные педагогом, образцы работ.

4.6. Миниатюры из Палеха.

Теория: творчество художников миниатюрной живописи из Палеха, особые способы выразительности их сказочных образов. Связь устного и изобразительного фольклора. Понятие о живописном повествовании. Повторение понятия «цветовой контраст». Своеобразие «Палехской» композиции – повествования в нескольких сценах, связанных в единое целое. Связь с древнерусским искусством в изящности линий и силуэтов сказочных героев и предметов их окружающих.

Практическая деятельность: выполнение эскиза сюжетной росписи кухонной разделочной доски.

Наглядные пособия: репродукции произведений палехских живописцев на темы «Сказки Пушкина», «Сказка о царе Салтане», «Конек-Горбунок» и др.

5. АССОЦИАЦИИ

5.1. Герои карнавала.

Теория: история карнавала. Карнавальные маски. Передача характера маски (злая, добрая, веселая и т.д.) через форму и цвет. Образность и условность в создании карнавальных костюмов, их цвет и фактура, как важное средство характеристики персонажей.

Практическая деятельность: работа над эскизами карнавальных героев (роспись гуашью, аппликация из ткани, бумаги, ниток и т.д.).

Наглядные пособия: книжные иллюстрации с изображением карнавального действия, различных масок, схематические рисунки лиц с остро выраженным характером.

5.2. Абстракция.

Теория: понятие абстракционизма. Абстракционизм как отказ от изображения реальных предметов и создание неизобразительных композиций с помощью отвлеченных элементов художественной формы (линии, пятна и т.д.). Абстракционизм в России. Гармония цвета и формы в абстракциях.

Практическая деятельность: рисование по представлению композиции в стиле абстракционизма.

Наглядные пособия: репродукции произведений В. Кандинского и К. Малевича.

5.3. Птица-весна.

Теория: приемы художников, изображающих красоту весенней русской природы, различные состояния весеннего неба, выразительность ветвей и силуэтов деревьев.

Практическая деятельность: рисование по представлению «птицы-весны» на фоне пейзажа.

Наглядные пособия: слайды с изображением весенней природы, репродукции произведений В. Ван-Гога, Н. Рериха.

6. ОСНОВЫ ДИЗАЙНА

6.1. Логотип.

Теория: повторение понятия «дизайн». Основные принципы построения композиции логотипа: лаконичность, выразительность, оригинальность. Особенности использования шрифта как необходимого элемента композиции логотипа. Выбор формы, составляющих элементов композиции, цветовой гаммы логотипа с учетом главных отличительных особенностей деятельности объединения.

Практическая деятельность: художественный проект логотипа.

Наглядные пособия: схемы, выполненные педагогом.

6.2. Трансформация геометрических фигур методом отсечения.

Теория: «скрытые» составляющие геометрических фигур. Трансформация геометрических фигур методом отсечения.

Практическая деятельность: изображение по представлению различных предметов, созданных в цепочке трансформации геометрических фигур методом отсечения. *Наглядные пособия:* схемы, выполненные педагогом.

6.3. Орнаментальные мотивы животных форм.

Теория: мотивы орнамента, ритм, симметрия, стилизация форм. Пластические преобразования животных мотивов путем трансформации форм и орнаментальных образов, которые лежат в основе этих форм. Определение предела возможностей преобразования форм (птица должна оставаться птицей). Отказ от индивидуальных черт образа, его условных декоративный смысл. Существенная роль образного начала в преобразовании природных форм.

Практическая деятельность: изображение нескольких орнаментальных мотивов животных и птиц.

Наглядные пособия: ткани с орнаментальными мотивами животных форм, изображения животных и птиц.

6.4. Упаковка.

Теория: особенности композиций и цветовых решений в упаковках предметов. Определение формы и конструктивного решения упаковки в зависимости от выбора продуктов.

Практическая деятельность: разработка эскизного проекта упаковки для молока, мороженого, йогурта и т.д. Изготовление художественно-конструктивного проекта из картона.

Наглядные пособия: упаковка для различных пищевых продуктов.

6.5. Интерьер.

Теория: современный жилой и общественный интерьер. Цвет в интерьере и его значение, в организации пространства. Характер украшений в интерьере различных эпох и стилей. Понятие эргономики, линейной перспективы. Основы построения эскизов интерьера. Проектирование зон жилого помещения – кухни, гостиной спальни и т.д. (эскизы, план, разверстка стен, макетирование из бумаги).

Практическая часть: изображение по представлению интерьера жилого помещения с учетом интересов и увлечений членов семьи.

Наглядные пособия: журналы о дизайне интерьеров помещений.

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ.

Практическая деятельность: тестирование. Виртуальные экскурсии по выставкам творческих работ, выполненных в течение года (на сайте Дворца, в группе ВКонтакте). Творческая защита-представление дизайнерских проектов (2-3 по выбору).

Планируемые результаты.

Ознакомительный уровень 1 модуль

Предметные результаты:

- знать название основных и составных цветов;
- знать какие цвета относятся к тёплым, какие к холодным и почему;
- понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, орнамент, роспись, симметрия, асимметрия;
- знать название инструментов, приспособлений;
- знать изобразительные основы декоративных элементов.
- применять правила смешивания красок;
- свободно работать карандашом, кистью, фломастером, не вращая при этом лист бумаги;
- передавать простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предмета;
- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, покрывая ими нужную поверхность в пределах намеченного контура, менять направление мазка, следуя форме;
- выполнять простейшие узоры из декоративных форм растительного мира в полосе, круге, квадрате;
- уметь работать разнообразными мазками.

Метапредметные результаты:

- умение совместно с педагогом выявлять и формулировать заданную задачу,
- корректировать и оценивать свои действия,
 - умение слушать собеседника и вести диалог,
 - самостоятельно организовывать своё рабочее место.

Личностные результаты

- формирование и развитие художественного вкуса, интереса к искусству и творческой деятельности;
- уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей.
- организовывать совместную работу в паре или группе: осуществлять сотрудничество и взаимопомощь.

Базовый уровень 2 модуль

Предметные результаты:

- что такое цветоведение, ахроматические и хроматические цвета;
- что такое перспектива, законы перспективы;
- основные законы, правила, приёмы и средства композиции;
- знать виды и жанры изобразительного искусства.
- определять величину изображения и уметь расположить его в зависимости от размера листа бумаги;
- передавать в тематических рисунках смысловую взаимосвязь элементов композиции;
- соблюдать последовательность выполнения рисунка;
- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и в орнаментах.

Личностные результаты

- формирование способности к эстетической оценке произведений искусства,
- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности, отзывчивости;
- формирование мотивации к художественному творчеству, целеустремлённости и настойчивости в достижении цели.

Метапредметные результаты

- усваивать сложную информацию и использовать её для решения творческих задач;
- находить информацию в различных источниках; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, эскизы, рисунки);
- сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в собственной деятельности.
- планировать свою работу, соотносить свои действия с поставленной целью, прогнозировать свои действия, необходимые для получения планируемых результатов;
- осуществлять самоконтроль, корректировку хода практической работы;
- учиться совместно с педагогом и другими обучающимися давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятии

Важнейшими формами **воспитательного процесса** являются организация экскурсий, посещение выставок, музеев, организация выставок.

В процессе деятельности выработалась определённая система контроля успехов и достижений обучающихся.

В начале года проводится входная диагностика сформированности навыков рисования, в конце года проводится итоговая диагностика. По результатам этих диагностик можно судить не только об изобразительных возможностях ребёнка, но и о его способностях к творчеству.

В качестве форм подведения итогов применяются опросы, зачётные практические работы, открытые занятия, конкурсы, выставки.

Любое обучение – поэтапный процесс, и каждый этап даёт свой результат. Успехи каждого последующего этапа основываются на достижениях предыдущего.

Формы аттестации

Способы определения уровня освоения программы:

- просмотр;
- участие в выставках и конкурсах;
- викторина после каждого модуля обучения;
- промежуточная и итоговая аттестация для проверки теоретических знаний и оценки выполненных работ.

Критерии оценки освоения программы

Уровень освоения программы (высокий, средний и низкий) в практических заданиях оценивается субъективно на просмотрах (правильность построения композиции, цветовое решение, оригинальность замысла).

Теоретические знания оцениваются с помощью викторин и тестов по окончании каждого модуля (высокий – допускается 2 неправильных ответа, средний – 4, низкий – 6).

Викторина для учащихся (Модуль 1)

1. Что такое натюрморт?
2. Что такое пейзаж?
3. Определите понятия цвет и тон.
4. Теплые цвета это?
5. Холодные цвета это?
6. Назовите материалы художника.
7. Назовите инструменты художника.
8. Что такое ассоциация?
9. Назовите цвета «цветового круга».
10. Что такое орнамент?
11. Что такое дизайн?

Викторина для учащихся (Модуль 2)

1. Назовите виды искусства.
2. Назовите жанры искусства.
3. Что такое «марина»?
4. Что рисуют художники анималисты?
5. Что такое дизайн?
6. Что такое абстракция?
7. Какие бывают виды узоров.
8. Что такое логотип?
9. Что такое декор?
10. Что такое ритм в композиции?
11. Что такое художественный образ?

Тест промежуточной диагностики (Модуль 1)

Объединение «Арт-Дворец» группа № _____,

Ф.И. учащегося _____

«___» _____ 2023 г.

1. Найди основную группу цветов

- а) синий, оранжевый, бежевый
- б) красный, жёлтый, синий
- в) зеленый, фиолетовый, голубой

2. Если смешать два цвета получится: подчеркни правильный ответ

- а) красный + синий = (оранжевый, фиолетовый)
- б) синий + жёлтый = (зеленый, фиолетовый)
- в) красный + жёлтый = (оранжевый, синий)

3. Какой цвет является тёплым:

- а) синий б) фиолетовый в) жёлтый

4. Какой цвет является холодным:

- а) красный б) синий в) зеленый

5. Рисунок к любимой сказке это...

- а) аппликация
- б) иллюстрация
- в) мозаика

6. Выбери и подчеркни материалы, которыми работает художник:

- а) пила, молоток, лопата
- б) краски, кисти, карандаши, мелки.

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.

- 5 -6 баллов – высокий уровень
- 3-4 баллов – средний уровень
- 1-2 баллов – минимальный уровень

Тест промежуточной диагностики (Модуль 2)

Объединение «Арт-Дворец» группа № _____,

Ф.И. учащегося _____

«___» _____ 2024 г.

1. Линия, штрих, тон – основные средства художественной выразительности:

- а) живописи, б) скульптуры, в) графики

2. Один из самых распространенных видов агитационно-массового искусства:

- а) открытка, б) плакат, в) афиша

3. Предварительный рисунок к произведению, отражающий поиски наилучшей композиции:
а) набросок, б) эскиз, в) этюд
4. Перечислить виды пейзажа _____
5. Какой цвет не относится к тёплым:
а) жёлтый, б) синий, в) оранжевый
6. В каком жанре работал художник К. Айвазовский
а) портрет, б) натюрморт, в) пейзаж
7. В каком жанре работали художники Е. Чарушин, В. Ватагин:
а) анималистический, б) мифологический, в) батальный
8. В каком жанре работали художники А. Саврасов, И. Шишкин, И. Левитан:
а) натюрморт, б) пейзаж, в) портрет
9. Один из жанров изобразительного искусства, посвящённый изображению предметов обихода, фрукты, снеди, цветов и пр.
а) натюрморт, б) анималистический, в) батальный
10. Быстрый рисунок с целью изучения природы:
а) этюд, б) набросок, в) эскиз

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл

0-2 баллов – минимальный уровень.

3-5 баллов – средний уровень.

6-10 баллов - высокий уровень.

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение программы

Для занятий учебных групп требуется просторное светлое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. Для занятий необходимы столы, мольберты и стулья по количеству обучающихся, шкафы для хранения наглядных пособий, репродукций картин, драпировочных тканей, выставочных детских работ и др., школьная (маркерная) доска, стенды для оформления тематических выставок, компьютер, проектор, аудио и видеоаппаратура, CD-диски, флэш-накопители.

Каждый учащийся сам приносит материалы для занятий: альбомы, бумага для акварели, краски (гуашь, акварель, акриловые), кисти круглые и плоские разного размера, баночки для воды, палитры, карандаши простые, точилки, ластик.

Методическое обеспечение программы

Педагог использует индивидуальный подход к каждому ребенку в зависимости от развития его памяти, фантазии, личного способа художественного самовыражения,

психоэмоциональных особенностей. Погружение учащегося в художественную среду происходит в процессе рассматривания бытовых предметов, объектов природы, арт-объектов, наблюдений в окружающей среде, прослушивания музыкальных произведений, экспериментирования с материалами и т.д. Деятельность педагога направлена не только на получение ребенком технических умений и навыков, а на удовольствие от самого процесса изобразительной (художественно-продуктивной) деятельности.

На занятиях используется технология диалога, основанного на едином образном языке искусства, которая позволяет эмоционально сблизиться с учащимся, обменяться мнениями, получить информацию, высказать свою позицию. Диалоговые технологии применяются в процессе обсуждения, наблюдения, в процессе изображения, при рефлексии, обсуждении собственных работ и работ других. В диалоге происходит зарождение проблемной ситуации, эмоциональное сопереживание, погружение в мир изобразительного искусства.

Активно применяется технология «Портфолио» - формирование персонифицированного учета достижений учащегося как инструмента педагогической поддержки, социального самоопределения, определения траектории индивидуального развития личности. Такое оценивание успехов и достижений учащихся позволяет выстроить систему индивидуального развития ребенка на протяжении всех лет занятий во Дворце детского творчества и увидеть результаты его деятельности, своеобразие и уникальность личности, динамику его развития. Также позволяет педагогу видеть творческий рост детей, фиксировать их индивидуальную избирательность, помогает в познании самого себя, самоопределении и самореализации.

Педагог использует разнообразные формы проведения занятий: творческие конкурсы, беседы об изобразительном искусстве, встречи с художниками и искусствоведами, виртуальные экскурсии, творческие мастерские, мастер-классы и др.

Кадровое обеспечение программы

В реализации данной программы занят один педагог дополнительного образования с высоким уровнем квалификации, имеющий высшее или среднее специальное образование художественного профиля, владеющий основами графического дизайна.

Высокий профессионализм использование педагогических приемов и любовь к детям – основа успешной реализации программы.

Литература

Для педагога:

1. Ватталини Т.Ф. Рисуем акварелью. – М: ЭКСМО, 2007.
2. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей: методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – М: Просвещение, 2016.
3. Кабкова Е.П. Программы дополнительного художественного образования детей в каникулярное время. – М: Просвещение, 2009.
4. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2005.
5. Неменский Б.Н. Изобразительное искусство и художественный труд. – М. МИПКРО. 2003.
6. Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004.
7. Павлова О.В. Изобразительное искусство. – Волгоград: Учитель, 2009.
8. Сальникова Т.П. Педагогические технологии. Учебное пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2005.
9. Утробина К. К., Утробин Г. Ф. Рисуем и познаем окружающий мир Издательство: ГНОМ и Д, 2007 .
10. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2016.

Для детей:

1. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – СПб: Детство Пресс, 2004.
2. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: АСТ, Астрель, 2005.
3. Неменский Б.М. Изобразительное искусство 1-4 классы. – М: Просвещение, 2008.
4. Павлова О.В. Изобразительное искусство. – Волгоград: Учитель, 2009.
5. Покидаева Т.В. Энциклопедия рисования. – М: РОСМЭН, 2006.
6. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль. Академия развития, 2016.
7. Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: РОСМЭН – ПРЕСС, 2007.
8. Шалаева Т.П. Учимся рисовать. – М.: ЭКСМО, 2006.
9. Шматова О.П. Самоучитель по рисованию. – М: ЭКСМО, 2008.
10. Шматова О.П. Самоучитель по рисованию гуашью. Экспресс-курс: учимся рисовать с нуля шаг за шагом. – М. Эксмо, 2014.

Электронные ресурсы:

1. «Педагогика искусства» (электронный научный журнал <http://www.art-education.ru/AE-magazine/about.htm>).
2. «Сайт учителя изобразительного искусства» (<http://shteltn.ucoz.ru/>).
3. «Сеть творческих учителей» (<http://www.it-n.ru/>).
4. www.drawmasier.ru
5. www.macroart.ru
6. www.bl-school.com
7. vk.com/club1504488

**Календарный учебный график по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе изостудии «Арт-Дворец»
(Модуль 1) на 2023- 2024 учебный год**

Продолжительность учебного года по программе
с 11 сентября 2023 года по 31 мая 2024 года.

Этапы образовательного процесса		1 год
Продолжительность учебного года		36 недель
Продолжительность учебной недели		6 дней согласно расписанию каждой группы
Количество учебных дней		72 дня
Продолжительность учебных периодов	1 полугодие	11.09.2023-31.12.2023
	2 полугодие	11.01.2024-31.05.2024
Возраст детей		6-9 лет
Продолжительность занятия		2 часа
Режим занятий		2 раза в неделю
Годовая учебная нагрузка		144 часа
Аттестация	Промежуточная	-
	Итоговая	Апрель-май 2024 года

**Календарный учебный график по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе изостудии «Арт-Дворец»
(Модуль 2) на 2023- 2024 учебный год**

Продолжительность учебного года по программе
с 11 сентября 2023 года по 31 мая 2024 года.

Этапы образовательного процесса		1 год
Продолжительность учебного года		36 недель
Продолжительность учебной недели		6 дней согласно расписанию каждой группы
Количество учебных дней		72 дня
Продолжительность учебных периодов	1 полугодие	11.09.2023-31.12.2023
	2 полугодие	09.01.2022-31.05.2022
Возраст детей		9-12 лет
Продолжительность занятия		2 часа
Режим занятий		2 раза в неделю
Годовая учебная нагрузка		144 часа
Аттестация	Промежуточная	-
	Итоговая	Апрель-май 2024 года