

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа
№ 2030»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ Школа № 2030
_____ /Н.П.Рябкова /
Приказ № _____
от « ____ » _____ 2016 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА**

Направленность: художественная
Уровень: ознакомительный

«Художественная студия»

Возраст обучающихся: 5-8 класс

Срок реализации программы: 1 год

Автор: Пшеничная Оксана Юрьевна
педагог дополнительного образования

г. МОСКВА, 2015г.

Пояснительная записка

Занятия по изобразительному искусству с детьми 10—13 лет рассчитаны в большей мере на романтику возраста, на увлечения подростка иллюстрированием приключенческой литературы, исторических сюжетов, а также на появляющийся в этом возрасте интерес к отражению с натуры окружающей природы, человека и мира вещей.

В связи с этим педагогу логично ввести на занятиях такие жанры, как пейзаж, натюрморт и портрет. В качестве зрительного ряда, кроме самой природы, педагог предлагает книги по искусству, альбомы с изображениями выдающихся произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, памятников архитектуры.

Основной задачей занятий в изостудии является развитие художественно-творческих способностей детей и подростков путем целенаправленного и организованного обучения. Современные методики внешкольной деятельности в области искусства органично сочетают в себе элементы обучения с развитием художественно-творческих способностей. Они направлены главным образом на раскрытие и развитие индивидуальных способностей, которые в той или иной мере свойственны всем детям и подросткам.

В условиях внешкольной студийной деятельности в области изобразительного творчества заложены большие возможности для эстетического и художественного воспитания детей, а также для их всестороннего развития.

Учащиеся на студии создают композиции на темы окружающей жизни, иллюстрируют сюжеты литературных произведений на основе предварительных наблюдений, либо по воображению, что сопровождается выполнением зарисовок с натуры, эскизов персонажей произведений. От детей требуется выбирать самостоятельно сюжет из предложенной темы и передать художественно-выразительными средствами своё отношение к изображенному объекту. Особое внимание детей обращается на художественные достоинства иллюстрируемых произведений. Обучаемые должны стремиться к тому, чтобы образы героев, обстановка в рисунках, одежда, архитектурные стили в их рисунках соответствовали их описанию в сказках и литературных произведениях стилю эпохи, принадлежности к различным национальным культурам. Дети знакомятся с творчеством выдающихся художников – иллюстраторов.

Освоение материала в основном будет проходить в процессе творческой деятельности детей. Работа в материале в области изобразительного искусства будет осуществляться в живописи и графике.

Новизна программы состоит в том, что она имеет большую практическую направленность, основанная на изучении творчества художников нашей страны. Обучающиеся изучают не только основы изобразительной деятельности, но и реалистический рисунок и живопись, приобщаются к другим видам искусства: литературе, музыке. Дети учатся не только творчески мыслить, но и сами создают прекрасные работы: пишут стихи, создают картины родной природы и персонажей литературных произведений, в процессе работы

активно пользуются различными источниками информации книгами, икт, сами овладевают приёмами работы в различных техниках и используют свои умения на практике. На занятиях живописью дети совершенствуют навыки работы акварелью, гуашью, овладевают навыками работы тушью, гелевыми ручками. При выполнении графических работ обучающиеся пользуются кистью, пером, изучают основы линогравюры.

Актуальность программы в том, чтобы выявить творчески одаренных детей и приобщить их к участию в выставках, конкурсах, обсуждениях работ

Цель программы «Изобразительное искусство»:

- · учить изображать с натуры и по представлению используя технические приёмы и навыки;
- · развивать интеллектуально-творческий уровень каждого ребенка, соответствующий его возрастному цензу.
- участвовать в непрерывном воспитательном процессе по формированию личности ребенка (развитие общечеловеческих качеств характера: доброты, внимания к ближнему и сопереживания, честности, аккуратности).

Задачи программы «Изобразительное искусство»

- учить теоретическим основам рисования (закономерности линейной, воздушной и обратной перспективы, пропорции, строение, цвет, свет и т.д.);
- учить передавать свое эмоциональное отношение к окружающему миру различными изобразительными средствами;
- учить графическим, живописным приемам и навыкам;
- учить пользоваться техническими приемами при создании композиций используя теоретические знания;
- учить оценивать любые художественные произведения;
- осуществлять знакомство с традиционной культурой и искусством России для активизации познавательного интереса к отечественному искусству и мировой художественной культуре;
- развивать способность оценивать ребенком красоту окружающего мира, научить выражать ее через художественный образ;
- развивать творческое мышление, смекалку, художественный и эстетический вкусы через изучение классических мировых произведений, посещение музеев, выставок.
- Воспитывать интерес ребенка к тому или другому виду творчества, развивать в нем стремление узнать что-то новое, причем не только из области, относящейся к специализации, но и совершенно других, таких

как музыка, история, литература.

Учебно-тематический план

№ п/п	Темы	Общее количество о часов	В том числе	
			теоретическ ие часы	практически е часы
1	2	3	4	5
1	Портретные изображения романтических героев— персонажей любимых литературных произведений	7	1	6
2	Исторический костюм, архитектура, светский и военный антураж того времени, в котором жили герои иллюстрируемых произведений	4	1	3
3	Пейзаж, иллюстрирующий атмосферу событий, происходящих в выбранном литературном произведении	4	1	3
4	Изображение фигур персонажей выбранного литературного произведения	5	1	4
5	Совмещение в одной композиции заданий, выполненных на 3-м и 4-м занятиях	3	—	3
6	Пейзаж в графической технике граттажа	5	—	5

7	декоративный натюрморт	4	1	4
8	Зарисовки с натуры (сквер)	2		2
8	Оформление экспозиции и обсуждение творческих работ	2	1	1
	Итого	36	6	30

Содержание учебных тем

1. Портретные изображения романтических героев — персонажей любимых литературных произведений.

Педагог может выбрать какое-то одно произведение и исходя из этого строить свою дальнейшую работу с учениками, так как последующая деятельность предполагает коллективное творчество. К примеру, можно иллюстрировать такие произведения, как «Алые паруса» А. Грина, «Три мушкетера» А. Дюма, «Дети капитана Гранта» Ж. Верна, или какую-то другую приключенческую литературу, ценность которой неоспорима.

Практическая работа: выполнение портретов любимых литературных героев. *Материалы:* тонированная бумага, пастель или масляные мелки (можно сочетать уголь и сангину).

Зрительный ряд: репродукции произведений графики и живописи; книги по истории костюма, где стиль эпохи отражен не только в одежде, но и в предметах быта, в обмундировании и аксессуарах.

2. Исторический костюм, архитектура, светский и военный антураж того времени, в котором жили герои иллюстрируемых произведений.

Сбор материала, изучение классических произведений. Зарисовки необходимых деталей для дальнейшей работы над коллективной композицией, предполагающей изображение героев иллюстрируемого произведения в определенной среде, которая должна отражать эпоху и время.

Практическая работа: графическое изображение исторического костюма, архитектуры в соответствии с эпохой литературного произведения.

Материалы: бумага, карандаш или уголь, однотонный фломастер.

Зрительный ряд: графические и живописные произведения, книги по архитектуре, историческому костюму и пр.

3. Пейзаж, иллюстрирующий атмосферу событий, происходящих в выбранном литературном произведении. 4ч

Изучение старинных гравюр, памятников архитектуры.

Предполагается, что в нижней части композиции будут располагаться литературные персонажи, поэтому заранее необходимо оставить для них свободное пространство.

Практическая работа: изображение на большом полотнище обоев или склеенных листах ватмана пейзажа с обязательным включением в него

архитектуры; можно выполнить работу в технике аппликации.

Материалы: большой лист обоев или склеенной бумаги, уголь, гуашь, кисти; вырезки из журналов, включающее шрифтовое оформление страниц (для аппликации).

Зрительный ряд: старинные гравюры, фотографии архитектурных памятников.

4.Изображение фигур персонажей выбранного литературного произведения. 5ч

Предполагается, что изображения будут разными по размеру, так как они будут вклеиваться в коллективное панно в соответствии с решением первого и дальнего планов.

Практическая работа: изображение в цвете фигур людей, всадников на конях; можно выполнить работу в технике аппликации.

Материалы: бумага, уголь, гуашь, кисти; вырезки из журналов, включающие шрифтовое оформление (для аппликации).

Зрительный ряд: произведения живописи и графики, книги по истории костюма.

5. Совмещение в одной композиции заданий, выполненных на 3-м и 4-м занятиях.

Педагог, режиссируя действия своих учеников, подсказывает наиболее удачное композиционное размещение на листе. Учитывая то, что предлагаются разные техники исполнения, подбираются наиболее органичные художественные материалы. Важно добиться цветовой гармонии фона панно и вклеиваемых фигур.

Практическая работа: вырезание фигур персонажей с последующим размещением их в композиции панно, выполненного на 3-м занятии.

Материалы: бумага большого формата, ножницы, клей.

Зрительный ряд: старинные гравюры с изображением городов.

6.Пейзаж в графической технике граттажа.

Изображение на бумаге небольшого формата летнего пейзажа.

Для выполнения работы в технике граттажа (воскографии) нужно осуществить необходимые стадии грунтовки листа бумаги:

- а) покрыть бумагу легким слоем краски (в холодной или теплой гамме);
- б) натереть сверху лист бумаги свечой или парафином;
- в) поверх воска покрыть лист слоем темной гуаши в смеси с тушью;
- г) легкой линией карандаша наметить рисунок пейзажа;
- д) процарапать изображение отточенной палочкой.

Материалы: бумага, гуашь или акварель, восковая свеча или парафин, тушь, палочка.

Зрительный ряд: пейзажи И. Шишкина, Н. Крымова, П. Сезанна, В. Ван Гога.

7. Декоративный натюрморт.

Рассматривание натюрмортов русских и западноевропейских художников.

Выполнение детьми натюрморта масляными мелками или пастелью.

Желательно участие ребят в постановке натюрморта.

Практическая работа: изображение на листе большого формата летнего декоративного натюрморта с натуры.

Материалы: фактурная тонированная бумага, масляные мелки, пастель.

Зрительный ряд: натюрморты М. Сарьяна, К. Коровина, П. Сезанна, А. Матисса.

8. Оформление экспозиции и обсуждение творческих работ. 3ч

Выбор наиболее интересных работ детей. Правила оформления графических и живописных работ, аппликации. Принципы создания экспозиции.

Материалы: картон или бумага, ножницы, клей.

Зрительный ряд: детские работы, выполненные в течение всего пребывания в летнем лагере.

Особенности видов практических работ и упражнений по программе:

Рисование с натуры, по памяти и по представлению (рисунок, живопись, графика.): зарисовки могут быть длительными (2-3 часа) и кратковременными (15-20 мин.). Наброски и зарисовки выполняются вначале или в конце занятий, что зависит от задач и целей занятия. Дети усваивают, что рисунок – основа всего, живопись – одно из главных выразительных средств передачи мыслей, чувств художника.

Рисование на темы: создание композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений на основе предварительных наблюдений, либо по воображению, что сопровождается выполнением зарисовок с натуры, эскизов персонажей произведений. От детей требуется выбирать самостоятельно сюжет из предложенной темы и передать художественно-выразительными средствами своё отношение к изображенному объекту. Особое внимание детей обращается на художественные достоинства иллюстрируемых произведений. Обучаемые должны стремиться к тому, чтобы образы героев, обстановка в рисунках, одежда, архитектурные стили в их рисунках соответствовали их описанию в сказках и литературных произведениях стилю эпохи, принадлежности к различным национальным культурам. Дети знакомятся с творчеством выдающихся художников – иллюстраторов.

Декоративная работа осуществляется в процессе выполнения детьми творческих декоративных композиций, составления эскизов росписи. Обучаемые знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства. Красивые и простые изделия народных умельцев помогают прививать детям любовь к родному краю, учат любить природу, ценить традиции родных мест, понимать ритм, гармоничность цветовых отношений, зрительное равновесие форм и цвета – все это дети используют в собственных творческих работах.

Графика – рисование композиции по памяти, представлению и с натуры, тушью (перо, кисть). Дети знакомятся с видами графики: линогравюра, линотипия, офорт и другими. Изучают технику работы тушью (кисть, перо). Выполнение графических творческих работ поможет детям развивать глазомер, твердость руки, чувство ответственности за каждый

штрих, более чуткое восприятие объема, формы и светотени предметов и объектов действительности.

Беседы об искусстве и красоте родной природы основаны на демонстрации произведений искусства. Они воспитывают у детей интерес к искусству, любовь к нему и родному краю, позволяют детям не только изучать культуру своей страны и других народов, но и более дополнительно знакомиться с творчеством художников, с особенностями их манеры письма.

Анализируя отдельные произведения, постигая закономерности построения рисунка и законы живописи, дети учатся создавать картины окружающей действительности. У них воспитывается бережное отношение к различным произведениям народного творчества, стремление узнать больше о культуре своего народа, развивается чувство гордости за художественное наследие, желание учиться рисовать всё лучше и лучше.

Кроме художественной деятельности дети обсуждают работы товарищей, результаты индивидуальной и коллективной деятельности, принимают участие в подборе иллюстрированного материала к занятиям, прослушивают музыкальные и литературные произведения, принимают участие в различных выставках, конкурсах.

Организационно педагогические основы обучения.

Организационно педагогические основы обучения.

Формы и методы работы.

- В основу обучения положен принцип развития образно-творческих способностей детей. Художественная изобразительная деятельность детей носит эмоциональный творческий характер, а позиция педагога не навязывать ребенку своего взрослого восприятия мира, не порождать новые стереотипы и ни в коем случае не править детские работы, не лишать их авторства - это не учит, и не развивает детей. Необходимо создать такие условия, в которых бы дети сумели эмоционально и образно воспринимать мир, выработать свои представления и эстетические чувства, с тем, чтобы они смогли свободно мыслить, говорить, изображать. Художнику — педагогу необходимо для этого почувствовать индивидуальность каждого ребенка, направить его творчество, не меняя характера, своеобразия и самобытности. Поэтому в качестве основного подхода в обучении предлагается индивидуальная работа с детьми. Вся творческая деятельность ребенка основана на воображении. Воображение детей опирается на эмоции, восприятие реального мира и фантазии ребенка. Накопление жизненного опыта будит воображение и дает импульс к творчеству.

- В основу обучения детей положен принцип вариативности и гибкости программы. Тридцатилетний стаж работы даёт возможность подбирать задания индивидуально для особо одаренных детей или детей с ослабленным здоровьем. Иногда приходится подбирать задания для целой группы (т.к. группы подбираются с разным интеллектуальным развитием).

Программа предусматривает систему таких заданий, которые дают возможность ребенку проявить свои способности, не ограничивая внутреннюю творческую свободу. Разнообразие профессиональных техник и художественных приемов на занятиях помогает раскрыть индивидуальные способности и возможности каждого воспитанника. Любой рисунок - это внутренний мир ребёнка. По нему можно узнать насколько он коммуникабелен, комфортно ли чувствует себя, как относится к миру и самому себе. Поэтому при реализации данной программы особое место необходимо уделить анализу и психодиагностики детских рисунков.

- В работе по предложенной программе вырабатываются предметные и надпредметные компетенции.

- В студии возможны смешанные, разновозрастные группы . Младшие учатся у старших, старшие - у младших, а также старшие студийцы выступают в качестве художников - педагогов в студии. Дети старше семилетнего возраста, вновь вступившие в студию, занимаются с детьми первого года обучения, затем (по усмотрению педагога) с ребятами своего возраста. В связи с изменением тем и заданий, разновозрастных групп, творческих проектов задачи остаются программными для каждого года обучения.

Используемые методы:

- перцептивные: словесные, наглядные, практические;
- логические: индуктивные, дедуктивные, аналитические, методы синтеза, сравнения;
- гностические: репродуктивные, направленные на запоминание и воспроизведение информации, частично-поисковые и исследовательские;
- методы стимулирования и мотивации: создание ситуаций эмоциональных переживаний, учебная дискуссия; кукольное представление героев изучаемых художественных произведений («Снегурочка», другие);
- методы долга и ответственности: упражнение и приучение, практическая работа, тестирование.

Используемые формы организации занятий:

учебное занятие, экскурсия (в лес, в мастерскую местных художников); викторина, дискуссия, ролевая игра, конкурс творческих работ.

В структуру каждого занятия входят:

- беседа,
- игра,
- словесный, музыкальный и зрительный ряд,
- демонстрация технических приёмов и упражнений педагогом, практическое задание,
- индивидуальная работа,
- просмотр, обсуждение, анализ детских рисунков, самоанализ.

- Часто беседа проходит с объяснением нового материала путём наводящих вопросов, что способствует активному мышлению детей, самостоятельному подведению итогов, заключительным выводам, самим познавать истину.

- Данная программа в качестве основных предметов включает: живопись, рисунок, композицию, декоративно - прикладное искусство, историю искусства, учитывая и осуществляя межпредметные связи и синтез - связь с временными видами искусства. Главную роль в обучении и развитии художественных способностей детей играет композиция. Композиция - это творческая работа, где каждый ребёнок может самовыразиться. Она объединяет в себе и рисунок и живопись. На каждую композицию отводится больше часов, *чем* на другие темы