

Управление образования администрации Богучанского района
МБОУ ДОД «Центр роста»

РАССМОТРЕНО
Методическим советом
Протокол от 10.06.2024 г. № 3

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДОД «Центр роста»
Т. Г. Назарова
Приказ № 105 от 14.06.2024 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«В стране изобразительного искусства»**

Направленность программы: художественная

Уровень программы: базовый

Возраст обучающихся: 10-17 лет

Срок реализации программы: 3 года

Составитель:

Педагог дополнительного образования
Пухачёва Н.В..

с. Богучаны
2024

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «В стране изобразительного искусства» как целостный курс включает в себя: живопись, графику, пластику малых форм, роспись по стеклу, традиционное творчество (роспись по дереву, игрушку, костюм).

Наличие нескольких направлений позволяет всесторонне развиваться творческим способностям ребёнка (воображению и фантазии, пространственному мышлению...), а также даёт возможность учащимся приобрести умения и навыки работы с различными художественными материалами, понять, что мир изобразительного искусства не только интересно созерцать, ещё интересней самому творить этот Мир, принимать активное творческое участие в жизни нашего общества.

Факт такого подхода оправдан тем, что занимаясь одним направлением ребёнок может потерять интерес к творчеству, могут остаться нераскрытыми возможности учащихся в других областях изобразительной деятельности.

Воспитывая детей в век высоких электронных технологий важно сохранить линию природной красоты, красоты человека, красоты предметного мира и, конечно, духовной красоты.

Программа предполагает приблизить каждого ребёнка и их родителей к богатству творений и природных, и человеческих важно почувствовать себя творцом, открыть мир изобразительного искусства, народной культуры, научиться видеть красоту окружающей природы. Кто как ни она – главный учитель. Все формы, линии, цвет, гармонию и соразмерность – всё наблюдаем мы в природе, и после уже используем в своём творчестве.

Занятия тесно связаны с другими предметами: литературой, музыкой, технологией, природоведением, историей...

Целью программы является формирование художественной культуры детей, развитие творческих способностей средствами изучения различных видов изобразительного и декоративного – прикладного искусства.

Задачи:

- Формирование у детей представления о различных видах искусства: живописи, графике, скульптуре, декоративно – прикладном искусстве;
- Становление умений и навыков в области рисования, декоративно – прикладного и народного искусства в ходе работы с различными материалами и инструментами: красками, кистями, пластичными материалами, бумагой, тканью и т. д.
- Развитие у воспитанников художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, отзывчивости на прекрасное;
- Учить детей цветом передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с красками;
- Владеть навыками смешения красок, свободно работать кистью;
- Уметь анализировать форму;
- Учить сотрудничеству, через коллективную работу.

Обучение детей строится на сочетании коллективных и индивидуальных форм работы, что воспитывает у учащихся взаимное уважение, умение работать в группе, развивает способность к самостоятельному творческому поиску и ответственность за работу, от которой зависит общий результат.

Большое внимание в программе уделено декоративно – прикладному искусству и народному творчеству. Обучение сочетает в себе теоретические и практические занятия. Теоретический материал излагается в форме бесед и содержит сведения об истории возникновения и развития различных видов искусства и народного художественного творчества, их отличительных особенностях. Основное время уделяется практическим занятиям. Предусмотрен также просмотр ИКТ изобразительного и декоративно – прикладного искусства с целью ознакомления воспитанников с красотой и богатством

окружающего мира, а также воспитания интереса и любви к родной культуре и народу, любви к природе, родному очагу, дому, матери...

Данная программа разработана для детей, не имеющих начальной подготовки в области изобразительного и декоративно – прикладного искусства. Она основана на программе авторского коллектива под руководством Б.М. Неменского.

Программа предназначена для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Формы организации занятий – групповая, индивидуальная, что обусловлено целями и задачами программы.

Программа рассчитана на 3 года обучения и включает 3 уровня:

1 Уровень-подготовительный (с учётом особенностей сельской школы идёт подготовка учащихся к восприятию дальнейших тем).

2 Уровень-ознакомительный (формирование мотивации к выбору деятельности) элементарная грамотность.

3 Уровень - специальный (погружение в деятельность). Самостоятельность. Совершенствование творческих навыков и техники исполнения. Проектная, исследовательская деятельность.

1 Уровень. Темы этого года позволяют ребёнку увидеть в окружающей его природе мир, родственный его чувствам и душе. Природа служит источником художественных образов, побуждает к творчеству. Знакомство со способами работы различными художественными материалами.

Задачи:

- Формирование нравственности, эстетической отзывчивости:
- Эмоционально откликаться на красоту времён года,
- Формирование художественно – творческой активности,
- Учить работать с различными художественными материалами,
- Учить сотрудничеству через коллективную работу

Ожидаемые результаты

- Знать отличие основных цветов от составных.
- Уметь анализировать форму и цвет.
- Уметь выполнять последовательно свою работу.
- Иметь понятие о линии, форме, ритме.
- Сознательно выбирать расположение листа в зависимости от задуманной композиции.

2 Уровень - ознакомительный:

Знакомство более глубокое с языком ИЗО. Изучение декоративно-прикладного творчества. Включает в себя частичное изучение истории искусства. Ведение поисково-исследовательской работы. Появление творческой активности учащихся.

Задачи:

- Знакомить с народным декоративным ремеслом.
- Учить работать с графическим материалом.
- Развивать и формировать творческие способности детей через их собственную художественную деятельность.
- Знакомство с художественным наследием.
- Развивать чувство цвета.
- Формировать художественный вкус.

Ожидаемые результаты:

- Знание наследия декоративно – прикладного искусства России.
- Умение самостоятельно задумывать и создавать работы, используя выразительные возможности разнообразных художественных техник.
- Уметь составлять несложную композицию и выполнять цветовое решение.

3 Уровень – специальный:

Формируется миропонимание, мирозерцание окружающей природы, самобытность. На этом уровне:

- Развивается творческая активность, способность мыслить, сочинять.
- Мастерство, сомовыражение в коллективе.

- Ребята знакомятся с последовательностью работы над проектом.

Задачи:

- Учить понимать красоту окружающего мира и передавать её в своих работах с помощью различных техник.
- Самосовершенствование.
- Мотивирование отношений к проектной деятельности.

Ожидаемые результаты:

- Знать названия центров традиционных промыслов России.
- Уметь различать особенности декоративно – прикладного искусства.
- Иметь навыки техники рисунка, живописи.
- Уметь анализировать, экспериментировать, сочинять.
- Знать виды и жанры ИЗО, последовательность работы над проектом.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№ п/п	Перечень разделов и тем	Теория	Практика
1	Вводное занятие	2	-
2	Чем и как работает художник	4	28
3	Язык художника	4	26
4	О чем говорит художник	6	28
5	Реальность и фантазия	2	22
6	Природа весенних красок	4	18
	ИТОГО: 144	22	122

Содержание первого года обучения

1. Вводное занятие (2 ч.)

Знакомство с кабинетом и педагогом. Беседа о планах на год. Просмотр лучших работ из фонда. Техника безопасности.

2. Чем работает художник (32 ч.)

Теория:

- Краски, их особенности (гуашь, акварель). Основы теории цвета. Первичные или основные цвета. Организация своего рабочего места.
- Графические материалы для рисования / графитовые карандаши и стержни, угольные палочки, цветные карандаши / Свойства материала. Основные приемы работы.
- Отличие скульптурного изображения от плоскостного. Простые и сложные формы.
- Свойства и качество бумаги. Аппликация, как способ выражения. Удивительные способности ножниц.

Практика:

- Проба красок на палитре. Смешивание трех основных цветов.
- Изображение основными цветами осенней природы (в технике «лессировка»).
- Упражнение в работе графитовым карандашом – передача характерной линии. Изображение дерева, куста.
- Лепка пластилином простых форм. Соединение простых элементов в более сложную форму.
- Изготовление коллективного панно (тестопластика).
- Аппликативная работа без использования ножниц. Ребенок рвет бумагу пальчиками на кусочки, напоминающие листву. Коллективная работа заключается в декоративном вырезании осеннего букета.

Основные понятия: художник, зритель, картина, скульптура, пейзаж, произведение искусства.

3. Язык художника (30 ч.)

Теория:

- Раздел знакомит с цветоведением. Теплые и холодные цвета, глухие и звонкие. Влияние черного и белого цвета на настроение красок.
- Средства выражения: линия, пятно. Понятие - силуэт. Плановость в рисунке.
- Композиция. Понятие целостности. Влияние вертикали и горизонтали на рисунок.

Практика:

- Работа холодными и теплыми цветами.
- Изображение контрастных рисунков с помощью вариаций цвета.
- Клаксография. Эксперименты с растекающейся каплей.
- Изображение разных по характеру деревьев. Передача переднего, среднего и дальнего планов в рисунке.
- Аппликативное решение задач в композиции.
- Рисование двумя руками одновременно, работа над ритмом и согласованностью.

Основные понятия: теплые и холодные, глухие и звонкие цвета; силуэт, линия, ритм; многоплановость, композиция.

4. О чем говорит художник (34 ч.)

Теория:

- Творчество И. Левитана. Жанр пейзажа в живописи и графическом исполнении.
- Животные родного края. Представление о работе художников – анималистов.
- Искусство архитектуры. Простое и сложное в сооружениях. Образы архитектурных построек.

Практика:

- Изображение красоты родной природы разными техниками исполнения.
- Тематическое рисование животных цветными карандашами, акварелью, пластилином.
- Изображение доброй и злой женщины, человека – богатыря тщедушного Кощея.
- Аппликация фигуры человека из простых геометрических форм, зарисовки.
- Этапы рисования головы человек. Изображение друга.
- Создание коллективной работы (аппликация архитектурной фантазии). Рисование пластилином характерной постройки.

Основные понятия: метод изображения, составные цвета, монотипия, художник-анималист, характер, архитектура, конструкция.

5. Реальность и фантазия (24 ч.)

Теория:

- Народная роспись. Техника кистевой росписи (капелька, тычок, листик).
- Причудливые формы и фантастические образы в народной росписи.
- Природа – главный учитель. Формы природных построек. Чудеса форм архитектурных сооружений на основе природной подсказки.
- Сказочно-фантастические образы в иллюстрациях, картинах, скульптуре, лепнине. Творчество Врубеля.
- Мифические образы в народной росписи.

Практика:

- Упражнение кистевой росписи.
- Изображение половинок двух разных животных (работа в паре).
- Рисование пластилином птицы Сирина.
- Графическое изображение природных форм (улитка, ракушка, паутинка).
- Аппликация с простыми формами (купол-луковица).

- Эскиз-фантазия детского городка (аппликация, бумажная пластика).
 - Изображение сказочной красавицы.
 - Рисунок русалки-берегини, единорога.
- Основные понятия: народная роспись, узор, орнамент, мифические образы.

6. Природа весенних красок (22 ч.)

Теория:

- Азбука цветоведения (повторение пройденного материала).
- Импрессионизм, как направление живописи.

Практика:

- Этюды весны.
- Изображение весенних деревьев (графическое).
- Изображение прилета птиц (ритм пятен); людей в движении.
- Украшение формы сарафана элементами узора народной росписи.
- Акварельный пейзаж-впечатление (по сырому).
- Оформление выставки, любование, анализ работ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 год обучения

№ п/п	Перечень разделов и тем	Теория	Практика
1	Язык изобразительного искусства	6	38
2	Красота обыденного	4	20
3	Искусство вокруг нас	6	36
4	Истоки родного искусства	4	30
	ИТОГО:	20	124
		144	

Содержание второго года обучения (144 ч.)

I. Язык изобразительного искусства (44ч.)

Теория:

- Задача рисунка. Организация рабочего места. Изобразительные средства рисунка (точка, линия, штрих, пятно, тон, штриховка).
- Силуэт в графике.
- Цвет – основы языка живописи. Рабочий материал и уход за ним. Тип красок. Смешивание, поиск новых. Цветовой контраст. Гамма красок. Творчество Саврасова.
- Композиционные приемы. Формат. Контраст величин. Ритм. Симметрия, динамика.
- Свойства практических материалов.

Практика:

- Работа над техникой изображения графическим материалом (упражнения). Рисунок хвойной веточки. Рисуем фрукты цветными карандашами. Изображение букета мягкими материалами (уголь, сангина). Зарисовки с натуры.
- Игра в силуэт.
- Проба красок на палитре. Спектральный круг.
- Цветная монотипия. Синяя гамма воды.
- Этюды акварелью.
- Аппликация без ножниц «Двор».
- Изображение сказочной птицы (работа в паре).
- Рисунок контрастных по величине форм.
- Тестопластика (мини-панно «Птица»).
- Бумажная пластика «Пингвин».
- Лепка круглой фигурки «Кот». Лепка из жгутиков «Горшочек». Роспись лепнины.

II. Красота обыденного (24 ч.)

Теория:

- Русская роспись. Городец, история росписи. Техника и приемы городецких мастеров. Законы композиции в орнаментальном рисунке.
- Сосуд с характером. Золотая хохлома.

Практика:

- Упражнение кистевой росписи.
- Составление орнамента в полосе.
- Роспись формы.
- Травный узор.

III. Искусство вокруг нас (42 ч.)

Теория:

- Значение игрушки в жизни человека. Русский сувенир (матрешка, дымковская игрушка). История промыслов.
- Скопинская фантазия.
- Иллюстрация книг. Творчество Билибина, Васнецова, Чарушина.
- Жостово. История промысла.
- Роспись ткани. Павлово-Пассадские платки, ивановские ситцы.

Практика:

- Тематический рисунок (любимая игрушка).
- Эскиз дымковской игрушки. Лепка объемной формы. Роспись.
- Эскиз матрешки. Роспись формы.
- Лепка фигурного сосуда.
- «В гостях у сказки» (коллективное иллюстрирование книжки-малышки).
- Изготовление из бумаги подноса. Роспись формы в традициях мастеров.
- Эскиз платка (гуашь).

IV. Истоки родного искусства (34 ч.)

Теория:

- Деревянные постройки. Их особенности. Чудо-Киж. Архитектура древней Руси.
- История народного костюма. Женский образ, мужской образ. В. Васнецов «Три богатыря».
- Традиции народного праздника «Пасха».

Практика:

- Аппликация «Терем-теремок». Тематическое рисование (акварель «Мой дом»).
- Рисунок белокаменной постройки с куполами.
- Изображение русской красавицы в сарафане. Изображение богатыря.
- Бумажная пластика. Конструирование куклы в костюме Русского севера. Конструирование фигурки богатыря.
- Панно «Хоровод» (коллективная работа).
- Изготовление пасхального дерева. Роспись пасхальных яиц.
-

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 год обучения

№ п/п	Перечень разделов и тем	Теория	Практика
1	Вводное занятие	2	-
2	Жанры ИЗО	16	28
3	Декоративно-прикладное искусство и человек	16	48

4	Природа и художник	6	28
	ИТОГО:	40	104
		144	

Содержание третьего года обучения

Вводное занятие (2 ч.)

Знакомство с основными разделами тем. Творческие планы.

I. Жанры ИЗО (44 ч.)

Теория:

- Жанр пейзажа. Творчество художников Поленова, Левитана, Васильего.
- Жанр натюрморта и его история. Творчество художников Машкова, Кончаловского.
- Жанр портрета в истории искусств. Форма и пропорции головы.
- Красота фигуры человека в движении, пропорции.
- Пространство в картине, перспектива.

Практика:

- Этюды сельской местности, освоение техники гризайль.
- Выступление учащихся по жанровым направлениям.
- Работа с натуры – натюрморт.
- Рисунок головы.
- Пропорции фигуры человека, наброски фигуры человека в движении.
- Лепка «Динамичных человечков».
- Самостоятельное решение композиции «Осенние хлопоты».
- Построение пространства в рисунке.

II. Декоративно-прикладное искусство и человек (64 ч.)

Теория:

- Значение украшений в жизни человека.
- Расписная мебель и предметы интерьера.
- Традиции и современность.
- Древние образы в современном искусстве.
- История золотой хохломы. Основы орнаментальных построений. Виды хохломы, технология росписи.
- Гжель. История промысла.
- Традиции гжельской майолики.

Практика:

- Изготовление и роспись шкатулки, предметов интерьера.
- Самостоятельная работа «На старое смотри – новое твори».
- Изображение декоративного натюрморта, витраж.
- Тестопластика «Древо жизни», «Лев».
- Упражнения кистевой росписи (травка, листик, кудрина). Составление композиции в круге. Роспись тарелки.
- Роспись по стеклу, самостоятельное решение.
- «Синяя птица гжели» (узор в круге).

III. Природа и художник (34 ч.)

Теория:

- Животные нашего края. Художники-анималисты. Художники-иллюстраторы. Передача характера образа.
- Творчество Айвазовского.
- Красота природы в декоре.

Практика:

- Изображение животных в разной технике исполнения: рисунок, лепка, бумажная пластика.
- Рисование сказочных персонажей (кот Баюн, змей Горыныч, лиса Патрикеевна).
- Изображение водного пейзажа (гуашь, акварель). Отражение, рефлекссы, цвет.
- Декоративное решение цветущей веточки (тычок).
- Работа в технике «Терра», рельефное изображение.
- Изображение весенних цветов, акварель.
- Бумажная пластика или береста («Пробуждение», мини-панно).
- Лепка птиц. Тестоластика («Весенняя трель»).

Методическое обеспечение

Формы занятий

- урок-сказка
- пленэр
- беседа
- игра путешествие
- заочная экскурсия (ИКТ)
- работа в парах
- коллективная работа

1 уровень

Формы подведения итогов

- ролевое представление
- мини-выставка
- любование

2 уровень

- экскурсия
- беседа
- работа с натуры
- игра в силуэт
- пленэр
- коллективная работа
- творческая мастерская
- урок путешествия

- тестирование
- конкурс
- выставка

3 уровень

- пленэр
- экскурсия
- «Худ. Совет»
- исследовательская работа в группах
- творческая мастерская

- защита творческих идей
- викторина
- ярмарка распродажа
- итоговая выставка–вернисаж для младших школьников

Методы и приемы

Методы изобразительного воспитания предполагают различные способы совместной деятельности учителя и ученика, главная роль отведена педагогу. Развивая воображение, эмоциональную отзывчивость, конструктивное мышление, учитель должен, стремится к тому, что бы общение с искусством вызвало у ребенка чувство радости, удовлетворения, а формирование навыков и умений способствовало их активности и самостоятельности. Методы преподавания ИЗО должны на уроке гармонично сосуществовать, тогда и восприятие материала ребенком будет более продуктивным.

- Метод привлечения. Во время бесед на уроках по большинству тем личного эмоционального, визуального и бытового опыта детей.
- Метод коллективных и групповых работ.
- Наглядный метод. Оформление уроков в целом, создает необходимое настроение ребенка.
- Метод эмоционального воздействия.

- Метод игровой ситуации помогает раскрепостить детей.
- Метод проблемно-поисковый. Заставляет мыслить, рассуждать, развивать творческие способности.
- Метод сравнения.
- Словесный метод.
- Практический метод.
- Исследовательский метод. Самостоятельное решение поставленных задач.
- Метод проектной деятельности.
- Использование на занятиях ИКТ, просмотр на занятиях CD дисков.

Экспериментальная проектная деятельность

Этапы работы над проектом:

- Поиск проблемы.
- Исследование задач выбранной темы.
- Деление на группы, поиск информации для решения задач.
- Представление планов и эскизов проекта.
- Оформление работы.
- Защита творческого проекта (реферат, проект).

Мониторинг и формы контроля:

- Наблюдение
- Выставки
- Коллективные работы
- Конкурсы
- Отзывы родителей

Литература для педагога

1. Школа рисования. Живопись маслом. М., Мир книги, 2009.
2. Школа рисования. Портрет. М., Мир книги, 2009.
3. Школа рисования. Графика. М., Мир книги, 2009.
4. Школа рисования. Акварель. М., Мир книги, 2009.
5. Школа рисования. Водный пейзаж. М., Мир книги, 2009.
6. Рубцова Е. Фантазии из глины. М., Эксмо, 2007
7. Величко Н. Русская роспись. М., ООО «АСТ - Прес книга», 2009.
8. Баймашова В.А. Как научить рисовать. Цветы, ягоды, насекомые. М., ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2007.
9. Давыдова Г.Н. Не традиционные техники рисования в детском саду. Москва, 2008.
10. Аранова С.В. Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного и логического. Санкт-П., КАРО, 2004.
11. Дорожин Ю.Г. Искусство детям. М., Мозаика-Синтез, 2001
12. Шалаева Г.П., Курбатова Н.В. Современная энциклопедия начальной школы. Москва, 2005.
13. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Москва, 1989.
14. Воронова О. Лучшая книга для домашнего декора. Москва, 2008.
15. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 1 класс. Москва, 2008.
16. Вачьянс А.М. Введение в мировую художественную культуру. 7 чудес древнего мира. Москва, 2008.
17. Кожохина С.К., Понова Е.А., Сделаем жизнь наших малышек ярче. Москва, 2007.
18. .
19. Неретина Л. Конспекты уроков по изобразительному искусству, мифологии и фольклору. М., 2004.
20. Максимов Ю.В. У истоков мастерства. М., Просвещение 1983.
21. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. М., Просвещение, 1979.

22. Хвостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. М., Просвещение, 1981.
23. Чарнецкий Я.Я. Изобразительное искусство в школе продленного дня. М., Просвещение, 1991.
24. Пистунова А. Богатырь русского искусства. М., Дом детской книги, 1990.
25. Искусство детям. М., Мозаика – Синтез, 2004.

Литература для детей.

1. Полутина В.Н. Искусство и дети. М., Просвещение, 1982.
2. Перепелкина Г.П. Искусство смотреть и видеть. М., Просвещение, 1982.
3. Шахова Н., Дмитриева Н., Кожаная пластика. М., 2004.
4. Соловьев С.А. Декоративное оформление. М., Просвещение, 1987.
5. Школа рисования. Подробный практический курс. М., Мир книги, 2005.
6. Пистунова А. Богатырь русского искусства. М., Дом детской книги, 1990.
7. Журналы: «Юный художник» - 1998 – 2001, «Сделай сам» - 1998 – 1999.
8. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности. М., ВЛАДОС, 2003.
9. Беккерман Я.И. Технология оформления работ. М., Внешняя школа, 1991.
10. Броди В. Зверюшки из бумаги. М., Мой мир, 2008.
11. Беляков О.В. Волшебная бумага или бумажные фокусы. М., Феникс, 2006
12. Ньютон У. Акварельная живопись. Уроки живописи. Москва, 2007.
13. Кудряшова Т. Украшение для интерьера в технике Terra. Москва, 2008.
14. Фирсова А. Чудеса из соленого теста. М., Айрис-Пресс. 2008.

Дидактические материалы:

1. Репродукции картин русской живописи
2. Таблица по цветоведению
3. Диапозитивы с изображением произведений графики и скульптуры
4. Таблица «Виды орнамента»
5. Комплект открыток с изображением древнерусской архитектуры
6. Фотоматериалы с изображением разных по силуэту деревьев
7. Диафильм «Русская народная глиняная игрушка»
8. Карты – задания «Основы ИЗО»
9. Таблица «Основы цветоведения»
10. Таблица – схема «Этапы выполнения работы (натюрморт)»
11. Таблица – схема «Этапы выполнения работы (пейзаж)»
12. Комплект открыток с изображением произведений гжельских, хохломских, жостовских, палехских мастеров
13. Карточки – рисунки «Изображение народного костюма»
14. Тест – опрос «Жанры ИЗО»
15. Таблица «Этапы выполнения композиции»
16. Таблица «Основы перспективы»
17. Карточки с заданиями «Этапы композиции»