

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 24»
Петропавловск – Камчатского городского округа

Принято
педагогическим советом
МАОУ «Средняя школа №24»
(Протокол от 30.08.2022 № 1)

Утверждено
Приказом директора
МАОУ «Средняя школа № 24»
от 30.08.2022 № 64, п.1

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

«Художественная мастерская»

Составитель: Н.Е.Бондаренко
учитель изобразительного искусства
высшей квалификационной категории

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В основе модернизации российского образования лежат идеи гуманистического воспитания, направленные на развитие целостности личности. По мнению многих исследователей в области педагогики, психологии (Арутюнова Н.Д., Бахтина М.М., Выготского Л.С.) именно живопись, музыка, литература признаны действенными средствами, способствующими формированию и развитию целостной, активной творческой личности. Теоретики эстетического воспитания считают, что в возрасте от 7 до 13 лет происходит потеря детской непосредственности в восприятии искусства. Вместе с тем ученики начальных классов обнаруживают повышенную восприимчивость и впечатлительность, непосредственность реакций, ярко выраженное стремление усваивать новое. В процессе рисования происходит живая работа мысли, развиваются образные представления и художественный вкус, наблюдательность и зрительная память, мышечно-двигательные функции руки и глазомер. Немаловажную роль в современных условиях жизни школьника следует отвести способности искусства быть активным звеном здоровьесберегающих технологий. Искусство способно уравновесить умственную перегруженность, «отвести от агрессивных способов поведения» Эстетическое воспитание школьника средствами изобразительного искусства предполагает нравственное совершенствование личности ребенка, является эффективным средством умственного и общего развития, средством формирования его духовного мира.

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом.

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы.

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству.

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала.

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ:

- занятия в свободное время;
- обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители, педагоги);
- обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных направлений и форм занятия;
- допускается переход учащихся из одной группы в другую (по возрасту).

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого.

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.

Цель:

Развитие личности школьника средствами искусства и получение опыта художественно-творческой деятельности.

Задачи:

1. Научить элементарной художественной грамоте и работе с различными художественными материалами.
2. Развить творческий потенциал, воображение ребенка, навыки сотрудничества в художественной деятельности.
3. Воспитать интерес к изобразительному искусству, обогатить нравственный опыт детей.

Программа объединения «Художественная мастерская» рассчитана на детей от 10 до 13 лет. Набор свободный. Состав группы постоянный. Количество 10-15 человек. Занятия 2 раза в неделю. Срок реализации 1 год, 68 часов, из них теоретических занятий – 6 ч, практических занятий – 60 ч, экскурсии – 2 ч.

Принцип построения программы:

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников. Этапы программы:

- *ознакомительный*
- *развивающий*
- *исследовательский*

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети выполняют творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.

Возрастные особенности воспитанников

Рисуют дети обычно по представлению, опираясь на имеющийся у них запас знаний об окружающих их предметах и явлениях, еще очень неточных и схематичных.

Характерная особенность изобразительного творчества детей на первом его этапе - большая смелость. Ребенок смело изображает самые разнообразные события из своей жизни и воспроизводит особенно увлекающие его литературные образы и сюжеты из прочитанных книг.

Среди рисующих детей можно встретить два типа рисовальщиков: наблюдателя и мечтателя. Для творчества наблюдателя характерны образы и сюжеты, увиденные в жизни, для мечтателя - образы сказок, образы воображения. Одни рисуют машины, дома, события из своей жизни, другие - пальмы, жирафов, ледяные горы и северных оленей, космические полёты и сказочные сценки.

Ребенок, рисуя, часто мысленно действует среди изображаемых им предметов, он только постепенно становится по отношению к своему рисунку посторонним зрителем, находящимся вне рисунка и смотрящим на него с определенной точки зрения. Более же старшие дети, у которых развивается постепенно критическое отношение к своей продукции, часто бывают не удовлетворены своим рисунком, ищут совета и поощрения у взрослого и, если не находят, разочаровываются в своих возможностях.

Формы занятий

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества учащихся – 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. Результаты коллективного 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. Общественное положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое значение в воспитательном процессе.

Методы

Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой предусмотрено:

- Предоставление учащемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в выборе тем.
- Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности позволяет овладевать приемами творческой работы всеми учащимися.
- В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент.
- Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия.
- Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности.
- Объекты творчества учащихся имеют значимость для них самих и для общества.

Задачи реализации программы:

1. формировать художественные умения и навыки
2. приобщать к миру искусства через практическую деятельность
3. развивать воображение и навыки сотрудничества.
4. совершенствовать полученные умения и навыки
5. организовать обучение в тесной связи с окружающим миром природы и социума
6. обогащать нравственный опыт детей
7. учить применять умения и навыки в различных видах художественной деятельности
8. способствовать проявлению творческой индивидуальности
9. раскрывать личность ребенка и его отношение с окружающим миром через продукты художественного творчества.

Ожидаемые результаты:

личностные	предметные	метапредметные
• Развитие умения слушать, вступать в диалог, строить высказывания • Умение организовать рабочее место. • Бережное отношение к инструментам, материалам. развитие мышечно-двигательных функций руки, глазомера. • Ознакомление с художественными терминами и	• Овладение основами художественной грамоты • Знание цветов и изобразительных материалов • Умение передавать форму, величину изображения. • Соблюдение последовательности выполнения работы. • Умение сравнивать и правильно определять пропорции предметов, их расположение, цвет.	• Приобретение навыка работы в паре, группе • Диагностирование причин успеха/неуспеха и формирование способности действовать в различных ситуациях. • Участие в коллективном обсуждении • Умение строить продуктивное взаимодействие, интегрироваться в

понятиями. • Ориентирование в социальных ролях • Нравственно-этическое оценивание своей деятельности. • Развитие наблюдательности, зрительной памяти. • Активное использование в речи терминов. • Сформированность мотивации к познанию и саморазвитию. • Отражение индивидуально-личностных позиций в творческой деятельности. • Развитие художественного вкуса. • Овладение художественными терминами.	• Умение изображать предметы в перспективе, понятие о линии горизонта. • Способность анализировать изображаемые предметы, выделять особенности формы, положения, цвета.	группы для сотрудничества.

Рисуют дети обычно по представлению, опираясь на имеющийся у них запас знаний об окружающих их предметах и явлениях, еще очень неточных и схематичных.

Характерная особенность изобразительного творчества детей на первом его этапе - большая смелость. Ребенок смело изображает самые разнообразия события из своей жизни и воспроизводит особенно увлекающие его литературные образы и сюжеты из прочитанных книг.

Среди рисующих детей можно встретить два типа рисовальщиков: наблюдателя и мечтателя. Для творчества наблюдателя характерны образы и сюжеты, увиденные в жизни, для мечтателя - образы сказок, образы воображения. Одни рисуют машины, дома, события из своей жизни, другие - пальмы, жирафов, ледяные горы и северных оленей, космические полёты и сказочные сценки.

Формы оценивания и отслеживания результатов реализации программы

Для отслеживания результатов реализации программы применяются различные методы. Диагностика (анкетирование, творчески задания) динамики художественного развития личности; определения результативности художественных и педагогических воздействий; активизации познавательной мотивации и творческих способностей.

Так же проводится педагогическое наблюдение. Каждый ребенок в течение календарного года принимает участие в конкурсах, выставках различного уровня, начиная от участия в выставках школьного объединения и заканчивая городскими, региональными и всероссийскими конкурсами.

Итогом творческой работы каждого ученика в процессе обучения станет проект. Внешний результат метода проектов можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике. Внутренний результат – опыт деятельности – станет бесценным достоянием учащегося, соединяющим знания и умения, компетенции и ценности.

Учебно-методическое обеспечение программы

1. Материально-техническое обеспечение:

- помещение для занятий в соответствии с действующими нормами СанПиНа;
- оборудование (мебель, аппаратура ноутбук; проектор, для демонстрации информационного, дидактического, наглядного материала.)
- Инструменты и приспособления: краски гуашь не менее 12 цветов, акварель, кисти разной толщины, палитры, карандаши, ножницы.

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и нормам СанПиНа и правилам техники безопасности работы. Особое внимание следует уделить рабочему месту воспитанника.

2. Методическое обеспечение:

- видеотека (материалы по творчеству российских, советских и зарубежных художников);
- дидактические материалы на различных носителях,
- методические материалы, наглядные пособия.

Учебно-тематическое планирование

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для ребёнка необходим определённый уровень графических навыков, важно научиться чувствовать цвет.

Для развития двигательной ловкости и координации мелких движений рук проводятся упражнения на рисование линий разного характера, точек, пятен, штрихов. В процессе занятий по темам проводятся беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме, совершаются заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира. Дети знакомятся с творчеством лучших художников нашей страны и мира. В конце каждого занятия фиксируется внимание детей на достигнутом результате.

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребёнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными художественными средствами позволяют ребёнку самовыразиться.

№	Тема	Вид изобразительной деятельности	Кол-во часов	Дата проведения	Примечания
1	Вводное занятие.	Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы. Проведение инструктажей	1		
2	«Орнаментальная композиция».	Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии красоты, зигзаг. Организация плоскости.	1		
3	«Изображать можно пятном».	Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в зверушку.	1		
4	«Осенние листья».	Пластика линий. Изобразительные свойства карандаша. Линия, штрих, тон, точка.	2		
5	«Осеннее дерево».	Живопись. Цветом обозначается и	2		

		заливается пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью прорисовывается ствол, ветки и плоды. Декоративная проработка кроны листьями, узора на ветках, стволе. Контрастная заливка фона.			
6	«Сказочная птица».	Декоративная композиция на освоение различных способов художественного выражения. Модульное оригами.	3		
7	«Осенний лес».	Характер деревьев. Ограниченная палитра. Изобразительные свойства гуаши.	1		
8	«Бабочка».	Фигура человека в одежде. Контраст тёплых и холодных цветов. Декоративная композиция. Рисунок на картоне с помощью цветных нитей. Освоение техники заполнения круга и угла.	1		
9	«Букет цветов».	Изобразительные свойства акварели. Беседа о натюрморте, как о жанре живописи. Иллюстративный материал.	1		
10	«Русская сказка с животными в костюмах».	Живопись. Декоративный и реалистический подход к композиции (решение костюма, передача окружения). Роль декоративного пятна.	3		
11	«Кактусы».	Цветная графика. Натюрморт по наблюдению. Составить на листе композицию из кактусов, используя всё, или некоторые из наблюдаемых растений. Цветная акварельная подготовка и прорисовка тушью или фломастерами.	2		
12	«Первый снег».	Графическая композиция с включением городского или деревенского пейзажа, персонажей (людей, детей, собак и т.д.)	2		
13	«На катке».	Фигура человека в одежде. Контраст тёплых и холодных цветов.	2		
14	«Ёлочка – красавица».	Впечатления о празднике. Творческая работа. Свободный выбор материала.	3		
15	«Город»	Цветовой фон в технике монотипии. Дома – линиями, штрихами. Люди – силуэты. Цвет как выразитель настроения.	2		

16	«Жизнь на других планетах».	Живопись. Развитие фантазии, воображения, свобода эксперимента в технике. «Весна на голубой планете», «Розовый сад», «Планета золотых деревьев».	3		
17	Плоский орнамент и круглая форма.	Декоративное рисование. Ритмический ряд, взаимодействие элементов, понятие фона и равновесия в композиции. «Фрукты на скатерти» - композиция из фруктов на ковре на контраст.	1		
18	«Сказочная рыба».	Живопись. Плотная компоновка в листе, проработка рыбы орнаментом.	2		
19	«Подводный мир».	Живопись. Ритмическое построение композиции, взаимосвязь составляющих её крупных и мелких элементов. Развитие фантазии, чувства колорита, цвета, ритма.	2		
20	«Цветы весны».	Живопись. Выполнение декоративного цветка в одной цветовой гамме. Возможна компоновка двух-трёх цветков.	2		
21	«Весеннее настроение».	Живопись. Передать в цвете различные настроения весны (ранняя весна, поздняя, дождливая, ветреная, туманная).	2		
22	«Портрет животного».	Цветная графика. Передача характера животного (хитрое, грустное, жалкое, злое). Средства: линия, пятно, штрих, силуэт, ритм, контраст.	1		
23	Поздравление.	Использование шаблона и трафарета. Штрих. Выделение главного.	2		
24	«Портрет сказочного героя».	Живопись. Подчинение колорита образному решению. Отразить в работе характер героя через его одежду, руки, жест, позу, выражения лица, причёску. Выбор сказочного героя: Снежная королева, Бармалей, Колдун, Морской царь, Баба-Яга, Царевна-Лебедь и др.	2		
25	Задание на колорит	Живопись. Движение масс, линий в листе, как способ передачи настроений, эмоций, напряжения.	2		
26	Коллективная работа "Новогодняя елка"	Задание - игра: коллективное размещение игрушек на треугольнике елки и заполнение оставшихся пространств	2		

		нарисованными бусами, свечками, конфетками.			
27	Зима-кружевница	Освоение понятий ритма, пятна, линии как основных элементов графической выразительности.	2		
28	Коллективная работа "Сказочный город"	Развитие пространственно-объемного изображения, соблюдение соразмерности элементов и подчинения их общему замыслу.	3		
29	«Портрет мамы»	Развитие навыков работы по наблюдению, по памяти. Создание характера в портрете.	2		
30	«Цирк»	Задача создания атмосферы цирка с использованием портрета циркового артиста (клоун, акробат, жонглер, дрессировщик, фокусник). Передача характера и движения основной фигуры.	2		
31	«Весенний пейзаж»	Живопись. Передать в цвете различные состояния и весенние настроения в природе (весна в городе, в горах, весенняя пашня, поздняя цветущая весна)	2		
32	«Цветы с натуры»	Живопись. Овладение приемами акварельной техники "по-сырому".	2		
33	«Цветы сказочные и фантастические».	Цветная графика. Выполнение декоративного цветка в одной цветовой гамме.	2		
35	Заключительное занятие.	Выставка работ, защита проектов, награждение активных кружковцев.	1		
	Всего часов:		64		

Прогнозируемые результаты

Должны знать:

- особенности материалов, применяемых в художественной деятельности;
- разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм;
- творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой;
- основы графики;
- правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне.
- названия основных и составных цветов;
- понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, роспись;
- изобразительные основы декоративных элементов;
- материалы и технические приёмы оформления;
- названия инструментов, приспособлений.
- отдельные произведения выдающихся мастеров прошлого и настоящего;
- 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;
- знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их изобразительного языка;
- роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и опытом предыдущих поколений.

Должны уметь:

- пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой;
- пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки);
- различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы;
- рисовать кистью элементы растительного орнамента;
- выполнять орнамент в круге, овале, ленте;
- проявлять творчество в создании работ;
- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках;
- выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу;
- анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов;
- пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. в рисовании на темы и с натуры;
- передавать тоном и цветом объём и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете;
- применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные приёмы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности.

Литература

1. Е.М Аллекова. Живопись. – М.: Слово, 2001
2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1989.
3. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М., 2002.
4. Выготский Л. С. Педагогическая психология. Проблема одаренности и индивидуальные цели воспитания. М., 1991, гл. XVII –с.345-349.
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психол. очерк: Кн. для учителя. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.: ил.
6. А.Л. Гаптилл. Работа пером и тушью. – Минск: Поппури, 2001.
7. Н.А Горяева. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М.: Просвещение, 2000.
8. Григорьева Г.Г. Малыш в стране Акварели: М.: Просвещение, 2006. – 111с.: ил.
9. Даниэль С.М. Искусство видеть. – Л., 1990.
10. Н.И. Еременко Дополнительное образование в образовательном учреждении. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2007.
11. В.П. Копцев Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы объемного конструирования/ Ярославль: Академия Развития: Академия Холдинг, 2001.
12. С.В. Кульневич. «Не совсем обычный урок», Издат. программа «Педагогика нового времени», «Воронеж», 2006 год.
13. Мелик-Пашаев А. Ребёнок любит рисовать: Как способствовать художественному развитию детей.- М.: Чистые пруды, 2007.-32с.: ил.
14. Претте М.К. Творчество и выражение. Т.1,2. – М., 1981, 1985.
15. В.В. Ячменева Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с детьми 7-14 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр «Владос», 2003

