

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. РЕУТОВ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества»

Московская область, 143966
г. Реутов, ул. Строителей, д.11

телефон (факс) (495) 528-55-62
e-mail: info@ddt-reutov.ru

«Согласовано»

Педагогический совет МБУ ДО «ДДТ»
Протокол № 1
от «25» августа 2020 г.

«Утверждено»

Директор МБУ ДО «ДДТ»
Кивва Н.Ю.
Приказ № 31 от 28 августа 2020 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ИСКУССТВО И ДИЗАЙН»**

Направленность: художественная
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 11-14 лет
Срок реализации: 2 года

Автор-составитель:
Тарабанова Ирина Анатольевна,
педагог дополнительного образования

г. Реутов
2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная дополнительная общеобразовательная программа имеет художественную направленность. В ходе ее освоения обучающиеся приобщаются к искусству, приобретают практические навыки изобразительного творчества, познают культуру своей и других стран.

Программа предлагает базовое систематизированное образование по ИЗО с перспективой последующей специализации в отдельных видах изобразительного искусства и дизайна.

Программа в отличие от школьных программ расширена по тематике, углублена по содержанию, обогащена игровыми приёмами.

Актуальность программы.

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании обучающихся. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, обучающиеся получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами.

Занятия обучающихся «Изобразительным искусством и дизайном» совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры.

Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений искусства, художественное творчество пробуждает у обучающихся интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего народа.

Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и создает условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские качества. Через занятия изобразительным творчеством появляются реальные возможности решать психологические проблемы обучающихся, возникающие у многих в семье и школе.

Образовательная программа нацелена на комплексное развитие творческого потенциала обучающихся средствами искусства и дизайна, создание условий для самореализации личности, предоставление ребёнку возможности почувствовать себя творцом.

Целевые установки Программы: выработка у учащихся личностных качеств, способствующих освоению учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности, умение давать объективную оценку своему труду, определение наиболее эффективных способов достижения результатов.

Новизна программы

Отличительные особенности и новизна настоящей программы прослеживаются по нескольким направлениям.

Во-первых, данная программа, хотя и рассчитана на обучающихся младшего школьного возраста (от 11 до 14 лет), ориентирована на то, чтобы дать им **базовое систематизированное образование по «Искусство и дизайн»**, основанное на преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика

Данная программа ориентирована на то, чтобы обучающиеся приобрели определённые знания по истории и теории изобразительного искусства, а также о жанрах, направлениях и формировании эстетических вкусов. Последние в дальнейшем станут хорошей основой для продолжения занятий в тех видах деятельности, которые окажутся

наиболее привлекательными для конкретного ребёнка и будут выбраны им для дальнейших углублённых занятий по специализированным программам – таким как: «Цветоведение», «Рисунок», «Графика», «Скульптура», «Макетирование» и т.п.

Тем самым программа «Искусство и дизайн» не только даёт основательную базу по этому направлению, но и *создаёт для обучающихся перспективу их творческого роста, личностного развития* в программном поле данного образовательного учреждения (либо – при особой одарённости ребенка – за его пределами в специализированных художественных школах).

Во-вторых, в соответствии с обоснованной выше общей установкой, программа рассчитана на несравнимо *больший объём учебных часов по ИЗО*, чем это дают типовые школьные программы. Увеличение продолжительности обучения (год обучения – 144 часа) потребовало разработки целого ряда *новых тем*, их органичного включения в учебно-тематический план, либо *расширения и углубления* традиционно преподаваемых тем.

Например, в программе предусмотрено ознакомление обучающихся с различными видами графики – от гравюры на картоне до линогравюры; обучение некоторым приёмам работы в технике витража, дающее понятие о различии между станковым изображением и декоративным; расширено содержание тем по основам цветоведения, сопровождаемое комплексом разнообразных практических заданий; предложено выполнение дизайнерских проектов в технике бумажной пластики (фантазийные шляпы, карнавальные маски) и др.

Расширение и углубление содержания по основам искусства и дизайна в данной программе позволяет не только освоить базовые основы изобразительного творчества, но и достичь к концу третьего года обучения общего *углублённого уровня подготовки*, и это несмотря на то, что по программе занимаются обучающиеся преимущественно младшего школьного возраста.

В-третьих, вся программа построена на широком использовании *зрелищно-игровых приемов*, способствующих систематическому формированию и поддержанию у обучающихся младшего школьного возраста мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, игровые задания, театрализованные действия стимулируют интерес, фантазийные поиски обучающихся, в результате чего каждый обучающийся, независимо от своих способностей, ощущает себя волшебником, творцом, художником.

Цель программы – обучение обучающихся основам изобразительной грамоты и их активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной культуры.

Задачи программы

Обучающие - овладение основами изобразительной деятельности:

- знакомство с жанрами изобразительного искусства и архитектурными стилями;
- знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной деятельности;
- овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения;
- приобретение умения грамотно строить композицию с выделением композиционного центра.

Воспитательные:

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным творчеством;
- формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов;
- воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия;
- воспитание аккуратности.

Развивающие:

- развитие у обучающихся чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, пространственное мышление, фантазии, воображения;
- развитие колористического видения, составление гаммы цветов;
- развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное;
- улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера;
- формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать свою деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее место);
- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации).

Сроки реализации программы и возраст обучающихся

Программа рассчитана на 2 года обучения при постоянном составе обучающихся. Полный объем учебных часов – 216

Возраст обучающихся – 11-14 лет,

Наполняемость учебной группы: как правило, 10-12 чел. Уменьшение численности продиктовано необходимостью проведения индивидуально-групповой работы.

Режим занятий

Занятия учебных групп проводятся:

- в первый год обучения – ***два раза в неделю по 2 часа*** с 10-минутным перерывом

Ожидаемые результаты и способы их проверки.

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня овладения обучающимися изобразительной грамоты. Обучающиеся будут знать специальную терминологию, получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами и инструментами изобразительного искусства, смогут применять навыки приобретенные на учебных предметах «рисунок», «живопись», «конструирование» и обучатся основам лепки, а также научат анализировать и обобщать художественно-конструктивное видение окружающего мира, а также знание форм и конструкций объектов живой природы.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование разделов и тем	количество часов		
		теория	практика	всего
1	Введение в программу	3	-	3
1.1	Правила техники безопасности в изостудии	1	-	1
1.2	Особенности третьего года обучения	2	-	2
2	Графика	13	44	57
2.1	Граттаж	4	6	10
2.2	Монотипия	1	6	7
2.3	Гравюра на картоне	2	11	13
2.4	Линогравюра	2	13	15
2.5	Гризайль	4	8	12
3	Натюрморт и его изобразительные возможности	4	20	24
3.1	Натюрморт в холодной гамме	2	10	12
3.2	Натюрморт в тёплой гамме	2	10	12
4	Фигура и портрет человека	6	28	34
4.1	Набросок с натуры	2	8	10
4.2	Силуэт	2	10	12
4.3	Живописный портрет	2	10	12
5	Макетирование	8	29	37
5.1	Лепка из солёного теста (рельеф)	1	5	6
5.2	Лепка – объём	1	5	6
5.3	Лепка из глины и пластилина	2	8	10
5.4	Каркасная структура	3	9	12
5.5	Папье-маше	2	10	12
6	Конструирование, дизайн	6	15	21
6.1	Коллаж из разных фактур	2	5	7
6.2	Макетирование из картона	2	5	7
6.3	Пространственное моделирование	2	5	7
7	Выразительные средства графических материалов	8	18	26
7.1	Цветные карандаши	2	4	6
7.2	Гелиевые ручки, тушь	2	4	6
7.3	Восковые мелки, фломастеры	2	4	6
7.4	Пастель, уголь	2	6	8
8	Подготовка и оформление выставок	-	8	8
9	Экскурсии в музеи и на выставки	6	-	6
10	Итоговое занятие	2	-	2
10	Итого	56	162	216

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Введение в программу.

Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии.

Организация рабочего места. Знакомство с новыми художественными материалами и инструментами.

Тема 1.2. Особенности третьего года обучения.

Обсуждение плана работы текущего года. Просмотр летних работ. Отбор лучших рисунков для городских выставок.

Раздел 2. Графика.

Глубокое ознакомление с графикой и её характерными особенностями (штрих, линия, контраст чёрного и белого).

Тема 2.1. Граттаж.

Граттаж – графическая работа на восковой подкладке. Создание линий разного направления, плавности, длины и характера с помощью процарапывания.

Практическое занятие. Примерные задания: «Космические дали», «Городу Реутов 80 лет», «Цирк».

Тема 2.2. Монотипия.

Простота исполнения и увлекательность монотипии. Создание фантазийных рисунков посредством разнообразных спецэффектов в оттиске.

Практическое занятие. Примерные задания: «Натюрморт», «Портрет человека», «Фигура фантазийного героя».

Тема 2.3. Гравюра на картоне.

Умение расчленять рисунок на части. Наклеивание некоторых деталей одну на другую для создания разнообразных оттенков и фактур. Получение различных оттисков при многократном использовании клише.

Практическое занятие. Примерные задания: «Спортивные игры», «Парашютисты», «Городской пейзаж».

Тема 2.4. Линогравюра.

Линогравюра как наиболее сложный вид графики. Широкое применение в студии (выполнение пригласительных билетов, праздничных открыток, афиши). Чрезвычайно большие возможности линогравюры в передаче тональности, то есть различной степени светлоты предмета. Разнообразие линий в линогравюре (параллельные, пересекающиеся, округлые, пунктирные).

Практическое занятие. Примерные задания: «Чугунное кружево», «Уличный фонарь», «Северное сияние».

Тема 2.5. Гризайль.

Гризайль – одноцветная живопись с использованием тоновой растяжки. Знакомство с различными приёмами работы в этой технике для получения тоновых отношений.

Практическое занятие. Примерные задания: «Метель в лесу», «Вид из окна», «Натюрморт», «Портрет».

Раздел 3. Натюрморт и его изобразительные возможности.

Тематические натюрморты выражают отношение художника к миру и умение группировать «говорящие вещи». Знакомство с историей появления этого жанра в изобразительном искусстве.

Тема 3.1. Натюрморт в холодной гамме.

Использование предметов холодных цветов (синих, голубых, фиолетовых, белых).

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Гжельская сказка», «Зимняя фантазия».

Тема 3.2. Натюрморт в тёплой гамме.

Создание живописного натюрморта в тёплой гамме для передачи красочного богатства осенней палитры.

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Дары осени», «Осенний букет».

Раздел 4. Фигура и портрет человека.

Образ человека – главная тема в изобразительном искусстве. Знакомство с основными пропорциями фигуры и головы человека. Изображение человека в искусстве древнего мира.

Тема 4.1. набросок с натуры.

Набросок с натуры – средство быстро увидеть конечный результат и в дальнейшей работе исправить свои ошибки. Обучение пятновому и линейному наброску. Передача в быстром рисунке характерность образа.

Практическое занятие. Примерные задания: «Наброски, выполненные в жанре карикатуры, шаржа, комиксы», «Наброски фигуры человека, выполненные одним цветом и кистью».

Тема 4.2. Силуэт.

Графический портретный рисунок в технике силуэта создаёт возможность необыкновенной выразительности образа человека.

Практическое занятие. Примерное задание «Добрый и злой фэнтехийный герой».

Тема 4.3. Живописный портрет.

Цветовое решение образа в портрете. Цвет как выражение характера человека, его настроения. Влияние живописного фона на создание образа.

Практическое занятие. Примерные задания: «Автопортрет», «Семейный портрет».

Раздел 5. Макетирование.

Макетирование и его роль в развитии обучающихся младшего школьного возраста. Макетирование и возможности развития абстрактного мышления, творческой импровизации ребёнка.

Тема 5.1. Лепка из солёного теста (рельеф).

Тесто прилепляется к картону с контурным рисунком. Разноуровневый по высоте и длине.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Рельефный орнамент», «Архитектурная деталь», «Профиль человека».

Тема 5.2. Лепка – объём.

Лепка фруктов и овощей разной формы.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Тарелка с фруктами», «фигура животного», «Фигура людей».

Тема 5.3. Лепка из глины и пластика.

Изучение различных материалов: натуральная глина и искусственный пластилин. Из цельного куска отсекаем всё лишнее.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Посуда из глины», «Волшебный горшок», «Рыба-блюдо».

Тема 5.4. Каркасная скульптура.

Для сложной фигуры нужен каркас из проволоки, небольшое изучение анатомии человека

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Человек под зонтом», «Лошадь», «Музыкант».

Тема 5.5. Папье-маше.

Изучение классического папье-маше. Послойное нанесение на клей бумаги. Лепка из готового материала

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Фрукты», «Маракасы», «Сложные фигуры».

Раздел 6. Конструирование, дизайн.

Конструирование из бумаги и его художественные возможности. Основные способы работы с бумагой. Способы сгибания, разрезания, склеивания бумаги.

Тема 6.1. Оригами.

Обучение простейшему оригами (лестница, веер). С помощью надрезов ломаем плоскостное пространство

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Девятый вал», «Улица», «Японка с веером».

Тема 6.2. Макетирование из картона.

Пазловое соединение кусочков картона развивает пространственное мышление.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Зоопарк», «Предметы мебели», «Фантастические животные».

Тема 6.3. Пространственное моделирование.

Пространство не только высота и ширина, но и глубина. Что внутри дома? Как открыты дверь и окно?

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Футуристический интерьер», «Моя комната», «Кровать Ван Гога».

Раздел 7. Выразительные средства графических материалов

Разнообразие выразительных средств графических материалов. Художественные образы, создаваемые с помощью графических материалов: добрые и злые, весёлые и грустные, простые и загадочные.

Тема 7.1. Цветные карандаши.

Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Эскиз интерьера», «Пейзаж», «Портрет».

Тема 7.2. Гелиевые ручки, тушь.

Знакомство с выразительными возможностями работы гелиевой ручкой и тушью. Создание разнообразных линий (изящных и тонких или резких и жёстких). Рисование непрерывной линией и короткими мини-черточками (штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге для передачи в рисунке характера «пушистого» пятна.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Дудлинг», «Комиксы», «Иллюстрация жанровой картинки».

Тема 7.3. Восковые мелки, фломастеры.

Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на другой). Граттаж – процарапывание по восковому фону рисунка, залитого черной тушью. Рисование различными видами фломастеров (тонкими и широкими, цветными и монохромными).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Город будущего», «тематический плакат», «Эскиз орнамента на ткани».

Тема 7.4. Пастель, уголь.

Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы работы: растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на шероховатой тонированной бумаге: техника свободного, размашистого штриха с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью (уголь).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Море», «Букет в вазе», «Туманное утро».

Раздел 8. Подготовка и оформление выставок

Умение оформлять картины для выставок, монтаж выставок

Раздел 9. Экскурсии в музей и на выставки

Посещение художественных музеев и выставок, знакомство с произведениями искусства (живописью, графикой, скульптурой). Путешествие в мир искусства: Палеонтологический музей, Музей изобразительного искусства им. А. С. Пушкина, Музей декоративно-прикладного искусства, Музей-квартира художника В. Васнецова.

Раздел 10. Итоговое занятие

Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся.

Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год.

К концу первого года обучения обучающиеся будут

знать

- основные и дополнительные цвета, нейтральные цвета;
- колористические законы цветового спектра;
- понятие круговой, динамической и статической композиции;
- контрасты форм;
- свойства масляных красок и графических материалов;
- азы воздушной перспективы (дальше, ближе);
- основу дизайна как специфическую художественно-творческую деятельность;

уметь

- применять знания проектирования
- правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом;
- грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки;
- работать самостоятельно и в коллективе;

получат развитие общеучебные умения и личностные качества

- умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место;
- трудолюбие;
- самостоятельность;
- уверенность в своих силах.