

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-студия «Юные художники» является комплексной, модифицированной, художественной направленности. Разработка данной программы обусловлена необходимостью создать базовый обучающий блок, объединяющий в себе начальные знания по рисунку, живописи, композиции, декоративно - прикладному искусству, который создаёт возможность для дальнейшего творческого развития обучающихся и позволяет успешно перейти к следующим этапам художественного обучения.

Нормативно-правовая база:

Программа разработана на основе:

* + Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.12),
	+ Концепции развития дополнительного образования детей (№ 1726-р от 04.09.14),
	+ Устава Токсовского ЦО,
	+ Положения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах.

Актуальность программы заключается в строгой последовательности изучения базовых законов и правил композиции, живописи и рисунка. Изучение изобразительного искусства в дополнительном образовании призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Актуальностьпрограммы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным, в жизни и в искусстве, в сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых учащийся может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности.

Цель программы: развитие творческих способностей и личностных качеств обучающихся через освоение техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства

Обучающие:

* познакомить с различными направлениями изобразительного и декоративно-прикладного творчества;
* сформировать элементарные навыки выполнения изобразительных и декоративно-прикладных работ;
* способствовать развитию самостоятельности при выполнении творческих работ.

Развивающие:

* развивать познавательные процессы (внимание, память, логическое мышление);
* развивать творческое воображение и фантазию;
* развивать мелкую моторику;
* развивать навыки организации своей деятельности;
* расширять кругозор и способствовать развитию художественного вкуса.

Воспитательные:

* формировать интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству, уважение к традициям и многонациональной культуре нашей страны;
* воспитывать усидчивость, трудолюбие и аккуратность при выполнении творческих работ;
* воспитывать эмоциональную отзывчивость и культурувосприятия произведений профессионального и народного изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
* воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи с опорой на традиции детского объединения.

Программа «Арт - студия «Юные художники» состоит из трех разделов на три года обучения: «Рисунок»;«Живопись»;«Декоративно - прикладное искусство».Каждый из разделов имеет: цели, задачи, учебно-тематический план, содержание, методическое и материально-техническое обеспечение, список литературы.

Форма обучения: очная.

Форма проведения учебных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в группе по 15 человек. Для развития навыков творческой работы, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

В зависимости от раздела программы применяются следующие формы проведения занятий: прослушивание тематической музыки; посещение выставок, применение игровых приемов обучения; выполнение коллективных работ; коллективное обсуждение произведений мастеров; знакомство со специальной литературой.

Подведением итогов является участие детей в городских, региональных и международных художественных выставках.

Данная рассчитана на учащихся 8-15 лет, занятия проходят 1 раза в неделю по 2 академических часа, 68 часов в год. Итого за весь период обучения - 204 часа в год.

1 год обучения

I. Раздел «Рисунок»

Пояснительная записка

Раздел «Рисунок» разработан на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Рисунок».

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Декоративно - прикладная композиция » дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися.

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения.

Целью раздела «Рисунок» являетсяхудожественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Задачи: приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению графических работ, в том числе:

* освоение терминологии раздела «Рисунок»;
* знаний свойств графических материалов, их возможностей и эстетических качеств;
* знаний разнообразных техник рисунка;
* навыков в использовании основных техник и материалов;
* приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;
* формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и творческих задач;
* приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами;
* формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.
* формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Сроки реализации:

Данный раздел рассчитан на один год обучения для учащихся 11-17 лет (5-11 классов), 2 часа в неделю (68 часов в год).

Формы и режим занятий:

Теоретические занятия проводятся со всей группой, то есть предполагается коллективная работа.

Практические занятия: индивидуальная работа.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

В результате ученик должен:

Знать/понимать

- правила техники безопасности при работе в помещении;

- различные виды изобразительного искусства;

- основные жанры изобразительного искусства;

- терминологию изобразительного искусства;

- значение понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»;

- законы перспективы.

Уметь

- использовать приемы линейной и воздушной перспективы;

- моделировать форму сложных предметов тоном;

- последовательно вести длительную постановку;

- рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;

- принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;

- владеть навыками приемов рисования линией, штрихом, пятном;

- владеть навыками линейного и живописного рисунка;

- передавать фактуру и материал предмета графитными материалами;

- передавать пространство средствами штриха и светотени;

- правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности;

- организовывать свое рабочее место.

Формы и методы контроля

Теоретические знания учащихся будут выявляться при помощи викторин, вопросов, тестов, а также взаимопроверки и самопроверки.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

Итоги практических занятий будут проводиться самоанализом и самооценкой, а также сверстников и педагогов. Лучшие работы будут участвовать в конкурсах и выставках. Промежуточная аттестация проходит в конце каждого учебного года.

Формы подведения итогов:

- Выставка, конкурс, открытое занятие.

Учебно – тематический план раздела «Рисунок»

№**п/п**	**Разделы и темы**	**Количество часов**	**Формы контроля, в том числе промежуточной, итоговой аттестации**
всего	**из них**
теоретические	**практические**
1	**Введение в предмет. Рисунок**.	2		
Техника безопасности.Что такое рисунок?Материалы, инструменты.		2		
2	**Технические приемы в освоении учебного рисунка.**	10			
Графические изобразительные средства.			2	наблюдение, опрос
Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона».			4	наблюдение, опрос
Рисунок простых плоских фигур. Симметрия. Асимметрия.		1	3	наблюдение, опрос
3	**Законы перспективы. Светотень.**	16			
Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива.		1	3	наблюдение, опрос
Светотеневая зарисовка простых по форме предметов.		1	5	наблюдение, опрос
Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности.		1	5	наблюдение, опрос
4	**Живописный рисунок. Фактура и материальность.**	10			
Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал).			6	наблюдение, опрос
Зарисовка мягкой игрушки.			4	выставка
5	**Линейный рисунок**.	4			
Наброски фигуры человека.		1	3	выставка
6	**Тональный длительный рисунок**	26			
Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах.			6	наблюдение, опрос
Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне.			8	выставка
Натюрморт из предметов простой формы разных по тону и материалу.		1	7	выставка
Рисунок однотонной драпировки с простыми складками.			4	выставка
Итого:	**68**	8	60	

Содержание раздела «Рисунок»

Раздел программы «Рисунок» составлен с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание раздела «Рисунок» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на плоскости.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. Предлагаемые темы заданий по рисунку носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее овладеть искусством рисунка.

Во время учебного года, на примере рисования простых форм предметов дается представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. В течение года осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающие приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему. Значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров.

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

* введение в предмет; рисунок;
* технические приемы в освоении учебного рисунка;
* законы перспективы; светотень;
* живописный рисунок; фактура и материальность;
* линейный рисунок;
* тональный длительный рисунок;

1. Введение в предмет. Рисунок.

1. Тема: Введение в предмет. Инструктаж по ТБ. Что такое рисунок? Виды графики.

Вводный теоретический урок. Беседа о предмете рисунок. Организация рабочего места. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием.

2. Технические приемы в освоении учебного рисунка.

2.1 Тема: Графические изобразительные средства.

Знакомство с понятиями «линия», «штрих», «пятно». Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий.

Использование простого карандаша, бумаги формата А4.

Выполнение упражнения на характер линий: волнистая, ломаная, прямая, спиралевидная и т.д.

2.2 Тема: Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона».

Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. Выполнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на равные (четные и нечетные) части. Использование карандаша как измерительного инструмента.

Использование простого карандаша, бумаги формата А4.

Рисунок простых геометрических форм.

2.3 Тема: Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия. Понятие «композиция», «симметрия», «асимметрия» в учебном рисунке. Совершенствование техники работы штрихом.

Использование бумаги формата А4. Материал – графитный карандаш.

Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, бабочек, коры деревьев.

3. Законы перспективы. Светотень.

3.1 Тема: **Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива.**

Беседа о перспективе. Линейный рисунок геометрических тел, расположенных на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз рисующего. Применение линий различного характера для выразительности рисунка.

Формат бумаги А4. Материал – графитный карандаш.

Выполнение работы: линейные зарисовки простых предметов.

3.2. Тема: **Светотеневая зарисовка простых по форме предметов.**

Знакомство с понятием «светотень». Тональная зарисовка отдельных предметов быта, фруктов и овощей, простых по форме и светлых по тону (без фона). Светотеневая прокладка тона по теням. Понятие о градациях светотени. Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция листа. Освещение верхнее боковое.

Использование бумаги формата А4. Материал – графитный карандаш.

Практическая работа: светотеневые зарисовки предметов.

3.3. Тема: **Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности.**

Тональная зарисовка предметов простой формы. Передача формы предметов с учетом тональной окрашенности без фона. Композиция листа. Освещение верхнее боковое.

Использование бумаги формата А4. Материал – графитный карандаш.

Выполнение работы: зарисовки простых предметов с натуры и по памяти.

4. Живописный рисунок. Фактура и материальность.

4.1 Тема: Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал).

Понятие о живописном рисунке. Зарисовки чучела животного. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности меха. Освещение естественное.

Формат бумаги А4. Материал – уголь, сангина.

Практическая работа: зарисовки животных с натуры и по памяти.

4.2. Тема: **Зарисовка мягкой игрушки.**

Зарисовки мягких игрушек, различных по характеру и пропорциям. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Освещение естественное.

Формат бумаги А3. Материал – уголь, сангина.

Практическая работа: зарисовки игрушек с натуры и по памяти.

5. Линейный рисунок.

5.1. Тема: Зарисовки фигуры человека.

Две схематичные зарисовки фигуры человека в статичном состоянии. Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, ребенка). Формат бумаги А4. Материал – графитный карандаш.

Практическая работа: наброски фигуры человека.

6. Тональный длительный рисунок.

6.1. Тема: **Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах.**

Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов, простых по форме и светлых по тону, на сером фоне. Выявление объема предмета и его пространственного расположения на предметной плоскости. Передача материальности. Композиция листа. Освещение верхнее боковое.

Использование бумаги формата А3. Материал – графитный карандаш.

Практическая работа: зарисовки простых предметов с натуры.

6.2. Тема: **Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне.**

Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта простой формы и светлых по тону на сером фоне. Особенности компоновки в листе группы предметов с учетом освещения. Тоновое решение. Передача пространства и взаимного расположения предметов на плоскости. Освещение верхнее боковое.

Использование бумаги формата А3. Материал – графитный карандаш.

6.3. Тема: Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу.

Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода. Освещение верхнее боковое.

Использование бумаги формата А3. Материал – графитный карандаш.

6.4. Тема: Рисунок однотонной драпировки с простыми складками.

Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми складками. Знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения. Построение складок драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной перспективы, выявление их объема при помощи светотени. Фон нейтральный. Освещение четко направленное.

Использование бумаги формата А3. Материал – графитный карандаш.

Практическая работа: зарисовки складок драпировки.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

* словесный (объяснение, беседа, рассказ);
* наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
* практический;
* эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
 впечатления).

Предложенные методы работы в рамках дополнительной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации программы (раздел «Рисунок»)

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Класс по рисунку должен быть оснащен натурными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурного фонда, осветительными приборами.

Список литературы

1. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта.- М.; Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008.

2. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика.- М.; Гуманитарный издательский центр «Владос», 2006.

3. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.; Эксмо, 2010.

4. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство».- М.; Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.

5. Надеждина В. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов. – Минск; Харвест, 2010.

6. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: пер. с англ. О. Герасиной. - М.; Астрель, 2006.

2-ой год обучения

II. Раздел «Живопись»

Пояснительная записка

Раздел программы «Живопись» разработан на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Содержание раздела отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Раздел строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Основу раздела «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Раздел «Живопись» тесно связана с программами по рисунку и станковой композицией. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в разделе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

Целью раздела «Живопись» выявление и развитие способности к эмоционально-целостному восприятию произведений изобразительного искусства и выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Задачи: приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

* знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
* знаний разнообразных техник живописи;
* знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
* умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
* умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
* навыков в использовании основных техник и материалов;
* навыков последовательного ведения живописной работы;
* формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Сроки реализации:

Данный раздел рассчитана на один год обучения для учащихся 11-17 лет (5-11 классов), 2 часа в неделю (68 часов в год).

Формы и режим занятий:

Теоретические занятия проводятся со всей группой детей, то есть предполагается коллективная работа.

Практические занятия: индивидуальная работа.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

В результате изучения « Живописи» обучающийся должен:

Знать/ понимать

- правила техники безопасности при работе в помещении;

- различные виды изобразительного искусства;

- основные жанры изобразительного искусства;

- терминологии изобразительного искусства;

- основы цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.);

- разнообразие техник и технологий, художественных материалов в живописи и умение их применять в творческой работе;

- основные формальные элементы композиции: силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, симметрии-асимметрии;

- навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;

- навыки передачи формы, характера предмета.

Уметь

- применять колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках;

- применять творческую инициативу, понимание выразительности цветового и композиционного решения;

- применять образное мышление, память, эстетическое отношение к действительности;

- отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции;

- правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности;

- организовывать свое рабочее место.

Формы и методы контроля

Теоретические знания учащихся будут выявляться при помощи викторин, вопросов, тестов, а также взаимопроверки и самопроверки.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

Итоги практических занятий будут проводиться самоанализом и самооценкой, а также сверстников и педагогов. Лучшие работы будут участвовать в конкурсах и выставках.

Формы подведения итогов:

- Выставка, конкурс, открытое занятие.

Учебно – тематический план раздела «Живопись»

№**п/п**	**Разделы и темы**	**Количество часов**	**Формы контроля, в том числе промежуточной, итоговой аттестации**
всего	**из них**
теоретические	**практические**
1	**Введение в предмет.**	2		
Техника безопасности.Что такое живопись?		2		опрос
2	**Цветоведение.**	6			
Цветовой спектр. Основные и составные цвета.		3	3	наблюдение, опрос
3	**Виды красок и техника работы с ними.**	8			
Акварель. Гуашь.			8	наблюдение, опрос
4	**Цветовая гармония**.	46			
Нюанс.		1	3	наблюдение, опрос
Световой контраст. Гризайль.		1	3	наблюдение, опрос
Гармония в цвете.		5	33	наблюдение, опрос
5	**Портрет**	6			
Портрет в живописи.		1	5	наблюдение, выставка
Итого:	**68**	13	55	

Содержание раздела «Живопись»

1. Введение в предмет.

1. Введение в предмет. Инструктаж по ТБ. Что такое живопись. Жанры живописи.

Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием.

2. Цветоведение.

2.1 Тема: **Цветовой спектр. Основные и составные цвета.** Знакомство с понятием "цветовой круг", последовательностью спектрального расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветами. Использование акварели, формат бумаги А 4.

Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных цветов.

2.2 Тема: **Цветовые растяжки.** Изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление, затемнение). Использование акварели, формата бумаги А4. Выполнение тоновых растяжек.

2.3 Тема: **Теплые и холодные цвета.** Знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета. Использование акварели, формат бумаги А 4.

 Выполнение работы: « Северное сияние».

3. Виды красок и техника работы с ними.

3.1 Тема: **Акварель. Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет».** Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Использование акварели, формат бумаги А 4. Выполнение акварельных заливок в виде морского пейзажа.

3.2 Тема: **Техника работы акварелью «мазками».** Дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Использование акварели, формат бумаги А4. Знакомство с репродукциями художников, работавших в этой технике (В. Ван-Гог и др.).

Творческая работа: « Подсолнухи».

3.3 Тема: **Техника работы акварелью «по - сырому».** Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Использование акварели, формат бумаги А 4.

Практическая работа: « Отражение в воде осеннего леса».

3.4 Тема: **Гуашь. Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее оттенков.** Знакомство с техникой работы гуашью, учить составлять оттенки белого цвета путем смешивания с различными цветами**.**

Использование гуаши, формат бумаги А3.

Творческая работа: рисунок зимнего пейзажа.

4. Цветовая гармония.

4.1 Тема: Нюанс. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении.

Использование акварели, формат бумаги А 4.

Практическая работа: изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при холодном освещении.

4.2 Тема: Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4.

Практическая работа: Натюрморт из темных предметов, различных по форме, на светлом фоне.

4.3 Тема: Цветовая гармония. Полярная гармония. Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета».Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.)Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов.

Творческая работа: этюд фруктов или овощей по тому же принципу.

4.4 Тема: Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цветовых отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии.Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии**.** Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.

4.5 Тема: Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений.Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах**.** Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Практическая работа: натюрморт из фруктов и овощей с драпировкой.

4.6 Тема: Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на предметы.Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения**.** Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне**.** Использование акварели, бумаги формата А4.

Практическая работа: натюрморт из предметов быта.

4.7 Тема: Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне.Использование акварели, бумаги различных форматов. Практическая работа: натюрморт из бытовой утвари.

4.8 Тема: Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы**.** Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона**.** Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Использование акварели, бумаги различных форматов.

Практическая работа: натюрморт.

4.9 Тема: Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Применение различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Творческая работа: натюрморт.

5. Портрет.

5.1 Тема: **Портрет.** Знакомство с жанром «портрет» (на примере работ известных художников: И. Репина, В. Серова, П. Ренуара, А. Модильяни, П. Гоген и др.).Использование техники на выбор: акварель, гуашь (формат бумаги А4).

Практическая работа:портрет мамы, бабушки, сестренки.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

* словесный (объяснение, беседа, рассказ);
* наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
* практический;
* эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках дополнительной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации

раздела «Живопись»

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Класс по живописи должен быть оснащен натурными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурного фонда, осветительными приборами.

Список литературы

1. Барышников В. Л. Живопись: учебник – М.: « Архитектура - С», 2010.
2. Бесчанов Н. П. Живопись. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- М.: Владос, 2010.
3. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие – М.: Астрель: АСТ, 2006.
4. Могилевцев В.А. Основы живописи: учеб. пособие – СПб, 2012.
5. Сокольникова Н. М., Крейн В. Н. История стилей в искусстве. – М.: Гардарики , 2006.
6. Сурина М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре.- Ростов- на- Дону: Феникс, 2010.
7. Шалаева Т.П. Учимся рисовать.- М.: АСТ Слово, 2010.
8. Шашков Ю. П. Живопись и ее средства: учебное пособие – М.:- 2010.

3-ий год обучения

III. Раздел «Декоративно - прикладное искусство»

Пояснительная записка

Раздел «Декоративно - прикладное искусство» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Декоративно - прикладное искусство».

Содержание раздела отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Раздел «Декоративно - прикладное искусство» занимает важное место во всей программе. Он является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства. Раздел «Декоративно - прикладное искусство» направлен на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной культуре.

В общеразвивающем процессе разделы «Декоративно - прикладное искусство», «Рисунок» и «Живопись» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися. «Декоративно - прикладное искусство» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа включает целый ряд теоретических и практических заданий.

В заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость, сообразуясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.

Учитывая возраст детей, раздел предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.

Цель программы:

Развитие способностей учащихся в области декоративно-прикладного искусства.

 Задачи программы:

-научить основам художественной грамоты;

-сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;

-сформировать знания основных видов народного художественного творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;

-сформировать знание основных народных художественных промыслов;

-овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами художественного мастерства;

-научить практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-прикладного творчества;

-научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и техниках;

-научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;

-научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;

-пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;

-раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;

-формировать творческое отношение к художественной деятельности;

-развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;

-приобщить к народным традициям;

-воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.

Сроки реализации:

Данная программа рассчитана на один год обучения для учащихся 11-17 лет (5-11 классов), 2 часа в неделю (68 часов в год).

Формы и режим занятий:

Теоретические занятия проводятся со всей группой детей, то есть предполагается коллективная работа.

Практические занятия: индивидуальная работа.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

В результате изучения « Декоративно - прикладного искусства» ученик должен:

Знать/ понимать

- правила техники безопасности при работе в помещении;

- различные виды изобразительного искусства;

- основные жанры изобразительного искусства;

- терминологии изобразительного искусства;

- понятия «пропорция», «симметрия», «асимметрия», «орнамент», «динамика», «статика», « трансформация»;

- общие сведения о композиции и цвете;

- виды орнаментов, методику выполнения орнамента.

Уметь

- распознать вид орнамента - лента, фриз, медальон, сетка;

- рисовать геометрический орнамент в статике и динамике;

- рисовать растительный орнамент в статике и динамике;

- трансформировать природную форму в декоративный мотив;

- владеть навыками приемов рисования линией, штрихом, пятном;

- передавать фактуру и материал предмета графитными материалами;

- правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности.

- организовывать свое рабочее место.

Формы и методы контроля

Теоретические знания учащихся будут выявляться при помощи викторин, вопросов, тестов, а также взаимопроверки и самопроверки.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

Итоги практических занятий будут проводиться самоанализом и самооценкой, а также сверстников и педагогов. Лучшие работы будут участвовать в конкурсах и выставках.

Формы подведения итогов:

- Выставка, конкурс, открытое занятие.

Учебно – тематический план раздела

«Декоративно-прикладное искусство»

№**п/п**	**Разделы и темы**	**Количество часов**	**Формы контроля, в том числе промежуточной, итоговой аттестации**
всего	**из них**
теоретические	**практические**
1	**Введение в предмет. Декоративно-прикладное искусство.**	2			Беседа.
Техника безопасности.Что такое декоративно - прикладное искусство?Материалы, инструменты.		2		Беседа.Опрос.
2	**Композиция.**	4			
Основные виды композиции.			2	Наблюдение, опрос
Схемы компоновки композиции.Композиционный центр.			2	Обобщающее занятие.
3	**Орнамент. Законы орнаментальной композиции.**	32			
Основные орнаментальные структуры.		3	9	
Виды орнаментальных мотивов.		1	7	Выставка.
Замкнутый орнамент.			12	Выставка.
4	**Стилизация.**	30			
Изучение природных мотивов флоры.			4	Обобщающее занятие.
Изучение природных мотивов фауны.			4	Обобщающее занятие. Выставка.
Трансформация природного мотива.		1	9	Обобщающее занятие.
Копирование.		2	6	Обобщающее занятие.
Работа на пленэре.			4	Выставка.
Итого:	**68**	9	59	

Содержание раздела «Декоративно-прикладное искусство»

Содержание раздела нацелено на развитие восприятия и понимания языка декоративного искусства, на развитие способностей понимать и применять в учебной и творческой работе принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства. Содержание раздела «Декоративно - прикладное искусство» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

* основы общей композиции;
* орнамент;
* стилизация и трансформация формы.

1. Введение в предмет. Декоративно - прикладное искусство.

* 1. **Тема: Введение в предмет. Инструктаж по ТБ. Что такое декоративно - прикладное искусство? Материалы и инструменты.** Вводный теоретический урок. Беседа о предмете декоративно - прикладное искусство. Его роль в жизни людей. Организация рабочего места. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием.

Раздел 2.Композиция.

2.1 Тема: Основные виды композиции.

Знакомство с тремя видами композиции. Фронтальная, объемная и глубинно- пространственная.

Использование простого карандаша, формата А4.

Выполнение упражнения на характер линий: волнистая, ломаная, прямая, спиралевидная и т.д.

2.2 Тема: Схемы компоновки композиции. Композиционный центр.

Крест, диагональ, угол, спираль, волна, зигзаг, лучевая, круговая, радиальная.

Использование простого карандаша, акварели, формата А4.

Выполнение декоративной композиции с элементами осеннего декора.

3. Орнамент. Законы орнаментальной композиции.

3.1 Тема: Основные орнаментальные структуры.

Фриз, сетка, лента – изучение на основе мотивов флоры и фауны.

Формат А 4. Материал – графитный карандаш, акварель, гуашь.

Выполнение орнамента в монохроме из простейших геометрических фигур – круг, квадрат, прямоугольник, квадрат.

3.2. Тема: **Виды орнаментальных мотивов.**

Геометрический, растительный, животный, символический, астральный, пейзажный, каллиграфический, предметный, технический.

Использование формата А 4. Материал – графитный карандаш, акварель, гуашь.

Практическая работа: выполнение цветового растительного орнамента в полосе.

3.3. Тема: **Замкнутый орнамент.**

Орнаментальная композиция в круге, квадрате, прямоугольнике.

Использование формата А 4. Материал – графитный карандаш, акварель, гуашь.

Выполнение замкнутых орнаментальных композиций в круге, квадрате, прямоугольнике.

4. Стилизация.

4.1 Тема: Изучение природных мотивов флоры.

Изучение совершенной формы, созданной природой. Рассмотрение лепестков цветов, бутонов, листьев, коры деревьев, шишек.

Формат А 4. Материал - графитный карандаш.

Практическая работа: зарисовки цветов с натуры.

4.2. Тема: **Изучение природных мотивов фауны.**

Знакомство с миром птиц. Анатомические особенности строения.

Формат А3. Материал – графитный карандаш, уголь, сангина.

Практическая работа: зарисовки птиц, перьев с натуры.

4.3. Тема: Трансформация природного мотива.

Геометризация природной формы. Анализ и изучение природной формы.

Формат А 4. Материал – графитный карандаш.

Практическая работа: трансформация растения в декоративную форму.

4.4. Тема: **Копирование.**

Изучение орнаментов Древнего Египта и Древней Греции.

Использование формата А3. Материал – графитный карандаш, акварель.

Практическая работа: копирование орнаментов.

4.5. Тема: Работа на пленэре.

Изучение и анализ природных мотивов с натуры.

Использование формата А 3. Материал – графитный карандаш.

Выполнение зарисовок растений с натуры.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач раздела используются следующие методы обучения:

* словесный (объяснение, беседа, рассказ);
* наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
* практический;
* эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
 впечатления).

Предложенные методы работы в рамках раздела являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации раздела «Декоративно-прикладное искусство»

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами по искусству.

Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской, компьютером, предметами натурного фонда, осветительными приборами.

 Список литературы

1. Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента.- М.; 2010.

2. Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность, Северный паломник, - 2008.

3. Борисова И.И. Орловская традиционная игрушка. Каталог. 2007.

4. Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия- М.; АСТ-Пресс Книга, 2014.

5. Клиентов А. Народные промыслы. – М.; Белый город, 2010.

6. Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. – М.; Белый город, 2010.

7. Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010.

8. Соколова М. С. Художественная роспись по дереву.- М.; Владос, 2005.

9. Супрун Л. Я. Городецкая роспись. Культура и традиции, 2006.

10. Теличко А. А., Рыженко В. И. . Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник: справочник.- М.; Оникс, 2008.

11. Чернихов Я. Орнамент.- М.; 2007.

12. Якушева М. С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму. Учеб пособие.- М.; изд. Шевчук, 2009.

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы

№п\п	Раздел программы	Формы обучения	Методыобучения	Комплекссредств обучения	Формаконтроля
1	Вводное занятие. Инструктаж по ТБ	Групповая	Словесный:беседа, рассказ	Учебно-методическая литература, наглядные пособия, видеоматериалы	Наблюдение, опрос
2	**Раздел 1.** Рисунок	Групповая, подгурпповая	1. Словесные методы:- беседы,- анализ текста.2. Наглядные методы:- наблюдение,- показ иллюстраций,- презентации,- работы известных художников, животных, птиц и т.д.3. Практические методы обучения.Выполнение рисунков под впечатлением прочитанных стихотворений, загадок про животных и природу, работа с карточками.	Методическая литература, иллюстрации. Раздаточный материал: таблицы, карточки, схемы.Методическая литература:1. Мосин И.Г. Рисование – Екатеринбург: У – Фактория, 19962. Петров В.А. Левитан – СПб: Художник России, 19933. Шувалова И.Н. Шишкин – СПб: Художник России, 19934. Пронченко Н.Г. Книжка про зверей – Всеволожск: ДХШ 20075. Робертсон Д. Давайте нарисуем кошек, собак и других животных – М: ЗАО «Ридас», 1997	Наблюдение, опрос, выставка, обобщающие занятие
3	**Раздел 2.** Живопись	Групповая, подгрупповая	1. Словесные методы:- беседы,- анализ текста.2. Наглядные методы:- наблюдение,- показ иллюстраций,- презентации,- работы известных художников, животных, птиц и т.д.3. Практические методы обучения.Выполнение рисунков под впечатлением прочитанных стихотворений, загадок про животных и природу, работа с карточками.	Методическая литература, иллюстрации. Раздаточный материал: таблицы, карточки, схемы.Методическая литература:1. Мосин И.Г. Рисование – Екатеринбург: У – Фактория, 19962. Петров В.А. Левитан – СПб: Художник России, 19933. Шувалова И.Н. Шишкин – СПб: Художник России, 19934. Пронченко Н.Г. Книжка про зверей – Всеволожск: ДХШ 20075. Робертсон Д. Давайте нарисуем кошек, собак и других животных – М: ЗАО «Ридас», 1997	Наблюдение, опрос, выставка, обобщающие занятие
4	**Раздел 3.** Декоративно-прикладное искусство	Групповая, подгрупповая	1. Словесные методы:- беседы,- сообщение,- анализ текста.2. Наглядные методы:- наблюдение,- работа по образцу,- презентации, - показ иллюстраций,- исполнение педагогом.3. Практические методы обучения.	Методическая литература, иллюстрации. Раздаточный материал: таблицы, карточки, схемы и т.д. Методическая литература:1. Пронченко Н.Г. Книжка про зверей – Всеволожск: ДХШ 20072.Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природногоматериала – М: Просвещение, 19913.Захарова Л.Н. Творчество народного орнамента – М: Просвещение, 19934.Олеся Емельянова. Фольга, Ажурное плетение – М: АСТ- пресс книга, 20125.Гирнд С. Разноцветные поделки из природных материалов – М: Айрис – пресс, 2003	Наблюдение, опрос, выставка, обобщающие занятие

