

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ВЕРШИНА»

Принята на заседании
педагогического совета
от « 14 » 08 20 24 г.
протокол № 1

Утверждаю:

Вардашева 20 08 г.
Директор ГБОУ «Вершина»
Вардашева З.Г.

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
по изобразительному искусству**

«ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА»

1 модуль

Направленность: художественная
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 11 - 13 лет
Срок реализации: 3 месяца

Автор-составитель:

преподаватель

ГБОУ «Вершина»

Дианова Анна Анатольевна

г. Владикавказ, 2024 г.

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изобразительному искусству углубленного уровня имеет художественную направленность.

В своей основе опирается на:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления».

Цель программы – повышение уровня знаний и умений обучающихся в области изобразительного искусства.

Задачи программы:

Обучающие:

- овладение обучающимися профессиональными знаниями рисунка, живописи, композиции, выполнения эскизов, моделей и проектов объектов дизайна;
- обучение обучающихся языку графики, живописи, скульптуры, основам цветоведения, средствам выразительности смешанных техник;
- формирование умений интегрировать и синтезировать полученную информацию для преобразования ее в оригинальный художественный образ.

Развивающие:

- развитие у обучающихся изобразительных способностей, развитие художественного вкуса, творческого воображения, пространственного абстрактного и проектного мышления, навыков работы в графических техниках;
- формирование особого стиля мышления, направленного на преобразование окружающей среды, понимание основных критериев гармонической вещи, чувства стиля;
- формирование у детей эстетического восприятия произведений искусства, интереса к любому арт-объекту;
- развитие у обучающихся эстетической и нравственной сферы личности.

Воспитывающие:

- воспитание интереса обучающихся к художественной культуре и дизайну;
- приобщение к наследию отечественного, мирового искусства и искусства народов Кавказа;
- воспитание профессионального самосознания, активного эстетического отношения к действительности и миру вещей, искусству, любви к родному краю.

В современном мире быстро развивающихся технологий уже существует и появляется огромное количество профессий, так или иначе связанных с искусством (модельеры, дизайнеры интерьера, программисты и т.д.), и все они высоко востребованы.

Актуальность настоящей программы заключается в подготовке обучающихся к выбору и освоению основ таких профессий.

Программа 1 модуля обучения предназначена для обучающихся 11-13 лет (5-7 класс).

Объём программы составляет 52 часа.

Форма обучения – очная.

Формы проведения занятий – групповые.

Срок освоения модуля программы составляет 3 месяца.

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа на каждую группу обучающихся.

Содержание программы

Учебный план 1 модуля

№	Наименование раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации /контроля
		Всего	Теория	Практика	
		52	12	40	
<i>Раздел 1. Рисунок</i>		19	5	14	Просмотр и анализ работ
1	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Тестирование навыков работы карандашом, кистью, красками и др. материалами	2	0,5	1,5	
2	Натюрморт из крупных предметов с глубинным планом «Кладовая природы»	2	0,5	1,5	
3	Натюрморт с атрибутами искусства Формы предметов-основы перспективы, конструирования	2	0,5	1,5	
4	Техника «Гризайль»	3	1	2	
5	Натюрморт с гипсом. Натюрморт в материале (акварель, тушь, перо и т.д.)	3	1	2	
6	Интерьерные зарисовки. Наброски фигуры человека, животного, предметов быта	2	0,5	1,5	
7	Натюрморт (с элементами абстрактного)	3	1	2	
8	Итоговый натюрморт (с гипсом)	2	-	2	
<i>Раздел 2. Живопись</i>		11	3	8	Просмотр и анализ работ

9	Знакомство с техническими возможностями акварели	1,5	0,5	1	
10	Натюрморт с вазой, цветами	3	1	2	
11	Натюрморт с осетинскими кувшинами и посудой	3	1	2	
12	Натюрморт с крупными бытовыми предметами	1,5	0,5	1	
13	Итоговый натюрморт	2	-	2	
Раздел 3. Композиция		10	2	8	Просмотр и анализ работ
14	«Как многоцветен этот мир...» Живопись, натюрморт, пейзаж; композиция, портрет	1,5	0,5	1	
15	Иллюстрация к любимому литературному произведению	2,5	0,5	2	
16	Декоративная композиция «Как многоцветен этот мир...», «Мой город»	2	0,5	1,5	
17	Национальная тема «Нартиада», «Осетинская сказка». Проект-исследование	2	0,5	1,5	
18	Итоговая выставка работ	2	-	2	Просмотр и анализ работ
Раздел 4. Основы ДПИ и дизайна		12	2	10	Защита проекта
Проект-исследование					
19	«Чуден цвет- дивен мастер», основы ДПИ, орнамент и истоки народного творчества, работа с тканью, природными материалами: кожей, шерстью, деревом и бумажной лозой	5	1	4	
20	Лепка папье-маше, пластилином и глиной	3	1	2	

Содержание учебного плана

Тема 1. Вводное занятие.

Теоретическая часть. Знакомство педагога с обучающимися. Цель и задачи программы по изобразительному искусству. Организация рабочего пространства, инструктаж по технике безопасности. Демонстрация детских работ, объяснение поставленных задач в учебном рисунке.

Практическая работа. Рисование композиций А-4 на свободную тему.

Тема 2. Натюрморт из крупных предметов.

Теоретическая часть. Построение группы предметов на плоскости. Внимание на нарастание количества деталей на первом плане и затухание на втором плане.

Практическая работа. Рисование натюрморта из нескольких крупных предметов острохарактерной формы, расположенных в разных глубинных планах. Материал – карандаш.

Тема 3. Натюрморт с атрибутами искусства.

Теоретическая часть. Тоновое решение натюрморта: разобраться в тоновых пятнах, подчинить план общему тоновому решению. Использовать известные выразительные средства для раскрытия образа натюрморта.

Практическая работа. Рисование натюрморта. Внимание к построению, деталям на первом плане. Материал – карандаш.

Тема 4. Техника «Гризайль».

Теоретическая часть. Техника «Гризайль» как вид живописи.

Практическая работа. Выполняется ряд рисунков в технике «гризайль» - одноцветной живописи.

Тема 5. Натюрморт с гипсом.

Теоретическая часть. Построение, цельность листа. Организация внимания на главном, существенном в натюрморте, с последующим восприятием деталей. Способы выделения главного светотенью, линией, фактурой, количеством подробностей.

Практическая работа. Выполняется ряд предварительных зарисовок на одном листе. Коллективный анализ зарисовок.

Внимание к законченности рисунка.

Тема 6. Натюрморт в материале (акварель, тушь, перо и т.д.).

Теоретическая часть Сюжет постановки с ярко выраженным настроением.

Практическая работа. Острота пластического решения приветствуется, но желательно избегать произвольной трактовки натюрморта, а рисовать, отгалкиваясь от природы. Она подскажет тоновый контраст, различные фактуры. Выделение главного пятном и количеством характерных подробностей.

Тема 7. Интерьер.

Теоретическая часть Внимание к построению. Перспектива, точка схода, пространство в работе. Соблюдение пропорций крупных масштабов. Одновременно обдумывать и решать и настроение интерьера (светлый, легкий или таинственный, сумрачный).

Практическая работа: Изображение интерьера.

Тема 8. Натюрморт.

Теоретическая часть. Внимание к построению, пространственные связи между предметами.

Технические возможности карандаша. Культура штриха. Художественность. Сочетание конкретного и абстрактного (предметы и промежутки между ними). Тон - условно, чтобы подчеркнуть форму предметов.

Практическая работа. Создание натюрморта.

Тема 9. Натюрморт с гипсом - итоговый.

Теоретическая часть. Пространственные связи между предметами. Максимальная законченность рисунка.

Практическая работа. Работа над натюрмортом.

Тема 10. Знакомство с техническими возможностями акварели.

Теоретическая часть. Особенности и возможности акварели.

Практическая работа. Несколько несложных натюрмортов на технику письма: а ля прима, по-сырому, лессировками и т.д.

Тема 11. Натюрморт с цветами.

Теоретическая часть. Цвет, работающий на образ. Контрастность тоновых отношений в работе.

Практическая работа. Работа над натюрмортом

Тема 12. Натюрморт с осетинскими кувшинами.

Теоретическая часть: Показ подобных работ перспективой.

Практическая работа. Задание: с помощью тона передать настроение, образный строй натюрморта (сближенный, мягкий по тону или насыщенный, контрастный).

Тема 13. Натюрморт с бытовыми предметами.

Теоретическая часть. Демонстрация работ художников - живописцев.

Общий колорит листа. Технические возможности акварели в передаче материальности предметов. Внимание к бликам, рефлексам и т.д.

Практическая работа. Создание натюрморта.

Тема 14. Итоговый натюрморт.

Теоретическая часть. Демонстрация работ художников.

Практическая работа. Рисование натюрморта с использованием изученных знаний и приобретенных навыков.

Тема 15. «Мой город».

Теоретическая часть. Демонстрация работ художников-иллюстраторов. Для разработки темы используется пленэрный материал.

Практическая работа. Найти острое, образное решение композиции, используя все изученные выразительные средства.

Тема 16. Натюрморт «Осенний».

Теоретическая часть. Эмоциональность, активность, торжественность цветового решения. Усиление тоновых контрастов. Выделение главного. Технологические приемы письма.

Практическая работа. Рисование натюрморта.

Тема 17. Иллюстрация к любимому литературному произведению.

Теоретическая часть. Демонстрация дидактического материала. Знакомство с литературным, историческим материалом в процессе работы над композицией.

Внимание к особенностям эпохи, архитектуре, костюмам, предметам быта.

Практическая работа. Создание иллюстраций.

Тема 18. Декоративная композиция.

Теоретическая часть. Особенности декоративной композиции.

Практическая работа. Создание образной декоративной композиции с помощью стилизации реальных объектов. Обратит внимание на ритмы и равновесие пятен в композиции.

Тема 19. Национальная тема.

Теоретическая часть. Демонстрация работ художников. Работа с этнографическим материалом. Выбор материала, как один из важнейших аспектов в создании яркого образа в композиции.

Практическая работа. Создание рисунка. Использовать в раскрытии темы все изученные средства: формат, масштаб, точку зрения.

Тема 20. Итоговая выставка.

Выставка итоговых работ обучающихся.

Планируемые результаты обучения

Обучающиеся научатся:

- слушать, вступать в диалог, строить высказывания;
- организовывать рабочее место;
- бережно относиться к инструментам, материалам;
- развитию мышечно-двигательных функций руки, глазомера;
- оперировать художественными терминами и понятиями;
- основам художественной грамоты;
- распознаванию цветов и рисовальных материалов;
- передавать форму, величину изображения;
- работать в паре, группе;
- организовывать исследовательскую работу под руководством преподавателя.

Формы контроля

Программа подразумевает просмотр и анализ готовых работ одновременно всех обучающихся в конце каждого занятия и итоговую выставку работ по завершению освоения курса программы.

В ходе реализации 1 модуля программы «Грани творчества» предполагается использование различных форм и методов обучения: индивидуальной, парной, групповой, коллективной форм работы, работы над проектами и их презентация.

На занятиях используются следующие *методы обучения*:

- словесные (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, видео-лекция);

- наглядные (наглядные пособия, схемы, таблицы, рисунки, иллюстрации, репродукции картин, модели, просмотр видео-выставок, печатных изданий);
- практические (выполнение практических работ);
- мастер-классы (демонстрационные занятия по разделам ДПИ, народному творчеству с национальными традициями).

Методика занятий предусматривает проведение консультаций, собеседования, практикумов, обращение к культурному наследию своего народа, планирование самостоятельной работы, тестирования, предпроектных работ.

Занятия строятся на основе межпредметных связей изобразительного искусства с черчением, технологией, математикой, компьютерной графикой и другими дисциплинами.

Материально-техническое обеспечение:

Оборудование кабинета: мольберты, стулья, столы, планшеты, классная доска.

Натурный фонд: драпировки, муляжи, различные предметы, софиты, стёкла, гипсы.

Инструменты: кисти, палитры, мастихины, ножницы, канцелярский нож, линейки.

Материалы: карандаши простые и цветные, фломастеры, гелиевые ручки, холсты, шариковые ручки, свечи, клей, картон, бумага различных видов, типов, фактур, плотности и форматов, гуашь, тушь, гуашь и т.д.

Кадровое обеспечение:

программу реализует педагог, имеющий профильное образование: «Художник-оформитель», «Учитель изобразительного искусства и черчения» Дианова Анна Анатольевна

Календарный план воспитательной работы

<i>№ п/п</i>	<i>Тема мероприятия</i>	<i>Дата</i>
1	Беседа об Академии художеств	октябрь 2024 г.
2	Проведение бесед, посвященных - Дню Народного единства; - архитектору Павлу Павловичу Шмидту	ноябрь
3	Беседы о культурах народов: Кобанской культуре бронзового века, скифов и сарматов, о современной осетинской культуре	декабрь
4	Беседы, посвященные государственным и народным праздникам	в течение периода
5	Беседы, посвящённая здоровому образу жизни, диалоги и плакаты о вреде веществ: алкоголь, наркотики	в течение периода

6	<p>Беседы по знаменитых художниках:</p> <p>26 сентября - 150 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха, художника, философа, общественного деятеля (1874 – 1947)</p> <p>4 октября - 165 лет со дня рождения Сергея Васильевича Малютина, художника (1859 – 1937)</p> <p>4 ноября - 240 лет со дня рождения Осипа Ивановича Бове, архитектора (1784 – 1834)</p> <p>8 декабря - Международный день художника</p> <p>23 декабря - 225 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова, художника (1799 – 1852)</p>	в течение периода
---	--	-------------------

Календарный учебный график программы

Год обучения	Дата начала обучения по программе	Дата окончания обучения по программе	Всего учебных недель	Количество учебных часов	Режим занятий
1	23 сентября 2024 г.	21 декабря 2024 г.	13	52	2 раза в неделю по 2 часа (1 учебный час – 40 минут)

Список литературы:

1. Алёхин А.Д. Когда начинается художник. Книга для учащихся. -Москва: Просвещение, 2001.-589с.
2. Базилевский А.А. Технология и формообразование в проектной культуре дизайна (Влияние технологии на морфологию промышленных изделий). Автореф. канд. иск. М., 2006. – С. 26
3. Балдано И.Ц. Мода XX века: Энциклопедия. М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. – С.400
4. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стилль и направления в современном искусстве и архитектуре. М.: Арт-Родник, 2006. – С. 258
5. Бытачевская Т.Н. Искусство как формообразующий фактор в дизайне. Ставрополь - М.: 2004. – С. 236
6. Вайдорф-Сысоева М.Е., Крившенко Л.П. Педагогика: Краткий курс лекций. – М.: Юрайт-Издат, 2004. – С. 254
7. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Центр ВЛАДОС, 2004. – С. 160
8. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Изобраз. искусство, 2001. – 120 с.: ил.
9. Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды. Учеб. пос. М.: Архитектура - С, 2004. – С. 232
10. Давыдов С.Г. Батик: Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. – С. 184
11. Дизайн: Основные положения. Виды дизайна. Особенности дизайн-проектирования. Мастера и теоретики. Илл. слов. - справ. Под общей ред. Г.Б. Минервина, В.Т. Шимко. М.: Архитектура - С, 2004. – С. 288
12. Зайцева А.А. Модный декупаж. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА., 2009. – С. 80
13. Зайцева А.А. Мозаика у вас дома: техники, идеи, решения. – М.: ЭКСМО, 2010. – С.64
14. Зайцева А.А. Папье маше: коллекция оригинальных идей. – М.: ЭКСМО, 2010. –
15. Зайцева А.А. Роспись по стеклу. – М.: ЭКСМО, 2010. – С. 64
16. И.В. Вылющицкая Методы, которые мы выбираем. // МОО Центр «Сотрудничество на местном уровне». Красноярск, 2003
17. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Учебное пособие/Ю.М. Кирцер. -5-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2003. С. 272
18. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2007. – С. 480
19. Максимова Н.В., Никольская Е.Е. Композиция: В помощь поступающим. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2008. – С. 32
20. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. Учебное пособие Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Н.Б. Халезова и др. Под ред. Т.С. Комаровой. Москва: Просвещение, 2001.- С.635
21. Минервин Г.В. Основные задачи и принципы художественного проектирования. Дизайн архитектурной среды. Уч. пос. М.: Архитектура - С, 2004. – С. 96

22. Неменский Б.М. Программа с краткими методическими рекомендациями. Изобразительное искусство и художественный труд. Москва: Просвещение, 2007.- 588с.
23. Николаев В.А. Ландшафтоведение. М., 2005. – С. 96
24. Орехов. Производственная графика. М.: ИНФРА, 2003.- С.589
25. Розенсон И. Основы теории дизайна. — СПб: Питер, 2006. — С. 224
26. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф.фак.пед.ин-тов -3-е изд., доп. и перераб. – М.: АГАР, 2000. – С. 256
27. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. -2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2003. – С. 368
28. Харрисон Х. Рисунок и живопись. Полный курс./ Пер. Е.Зайцевой. – М.: Эксмо, 2005. - С. 256
29. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. Наглядное пошаговое руководство и вдохновляющая галерея законченных работ: пер. с англ. Герасиной О., Давыдовой А. – М.: Астрель, 2005. – С. 192
30. Холмянский и др. Дизайн. М.: Просвещение, 2003.-597с.
31. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. Уч. пос. М.: Архитектура - С, 2004. – С. 160 С.
32. Photoshop. 100 простых приемов и советов/ Линетт Кент; Пер. с англ. Готлиб О. В. – М.: ДМК Пресс, 2010. – С. 256
33. http://www.designspb.ru/wp-content/uploads/2010/06/Medvedev_17-25.pdf
34. <http://brandlabel.ru/dizayn/programma-dizaynerskogo-obrazovaniya-vniite-3.html>
35. <http://evartist.narod.ru/works/diz.htm>
36. <http://lira11.narod.ru/page5.html>
37. http://www.new-design.ru/EI_uchRek.htm

Литература для детей:

1. Алленова Н. Первые Шаги - Учебник по Html для чайников. <http://postroika.ru>
2. Васильев В. Сделать мультфильм - это просто <http://www.osp.ru/pcworld>
3. [Курушин В.Д.](#) Графический дизайн и реклама. Самоучитель - Москва: ДМК Пресс, 2008.- 272 с.