

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Брейтовская средняя общеобразовательная школа

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Школа юного художника»
(5-6 классы, 1 час в неделю)**

**Составитель программы:
Лешонкова А.В.**

Брейтово, 2023 год

Пояснительная записка

Актуальность и педагогическая целесообразность программы в сфере художественного творчества школьников обусловлена необходимостью разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории и практике воспитания в новых социокультурных условиях, в частности ограниченности стратегии «приобщения к культуре» в условиях экспансии массовой культуры.

У отечественной педагогической теории и практики эстетического воспитания богатые традиции. Сложился ряд оригинальных и глубоких подходов к эстетическому воспитанию: системный, интегративный, диалоговый.

В то же время в массовом эстетическом воспитании господствующее положение продолжает занимать парадигма «приобщающей» передачи культурных норм и образцов, молчаливо признающая художественную культуру внешней по отношению к воспитаннику.

Реальная альтернатива данной парадигме – воспитание у школьника способности к эстетическому самоопределению. И главным здесь становится художественное творчество подростков. Создавая художественные произведения, они прямо выходят в пространство эстетического выбора: высокое или низкое, канон и отрицание канона, прекрасное и безобразное.

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 эстетического восприятия и развития личности в целом.

В системе эстетического 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.

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.

Программа дополнительного образования школьников по художественному творчеству для основной ступени общего образования основывается на принципах природообразности, культуuroобразности, коллективности, патриотической направленности, проектности, диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника.

Основная идея программы в сфере художественного творчества состоит в том, что художественная деятельность нацелена на духовно-нравственное развитие и воспитание школьника, а уже потом на развитие специальных предметных способностей художественного творчества. Синтетические виды художественного творчества – любительский театр, видеотворчество, фотография, дизайн и т.п. – позволяют вывести подростка на проблему управления социокультурным пространством своего существования за счет таких инструментов как сценирование, философия и технология дизайна. Изобразительные виды искусства позволяют реализовать художественные идеи в различных проектах синтетических видов искусства.

Направленность программы «Школа юного художника» является программой художественно-эстетической направленности, предполагает базовый уровень освоения знаний и практических навыков, по функциональному предназначению - учебно-познавательной, по времени реализации – 1 год.

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств.

Основная цель программы «Школа юного художника»:

Знакомство школьников с наследием мировой художественной культуры, формирование у них способности управления социокультурным пространством своего существования в процессе создания и представления (презентации) художественных произведений.

Задачи:

- **воспитательная** – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу приобретения личностного опыта и самосозидания; формирование способности «прочтения» жизненной ситуации межличностного

взаимодействия по аналогии с художественным текстом. Развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, освоения способов создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия, тренировка сенсорных способностей.

- *художественно-творческая* – развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей;
- *техническая* – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции).

В целом занятия способствуют разностороннему и гармоничному развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического воспитания.

Принцип построения программы:

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному,

Принцип природосообразности предполагает, что процесс художественного творчества школьников должен основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать школьника сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие самого себя.

Принцип культуросообразности предполагает, что художественное творчество школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащих общечеловеческими ценностями. Необходимо, чтобы художественное творчество помогало растущему человеку ориентироваться в тех изменениях, которые постоянно происходят в нем самом, в сфере искусства, в окружающем мире.

Принцип коллективности предполагает, что художественное воспитание и образование, осуществляясь в детско-взрослом коллективе дает юному человеку опыт жизни в обществе, взаимодействия с окружающими, может создавать условия для

позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения, художественно-творческой самореализации.

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами России, российской культурой (в том числе художественной), природой родного края. Использование эмоционально окрашенных представлений (образы политических, этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных действий по отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые ориентируют младшего подростка на действия, приносящие благо Отечеству.

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога на подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное проектное действие. В программе предусмотрены художественные, эстетические, социальные проекты.

Принцип диалога культур предполагает:

- Рассмотрение художественного творчества как диалога культур поколения современных подростков с поколениями предшествующих эпох;
- Рассмотрение самодеятельного коллективного художественного творчества как диалога культур всех участников коллектива;
- Рассмотрение ситуаций представления зрителям продуктов художественного творчества.

Принцип поддержки самоопределения младшего подростка Самоопределение в художественном творчестве – процесс формирования личностью собственного и ответственного эстетического отношения к действительности. Все это происходит в ходе взаимного, открытого друг для друга эстетического восприятия, переживания, понимания, создание творческого «продукта».

А также:

принцип доступности;

принцип межпредметных связей;

принцип наглядности;

принцип системности и преемственности, обеспечивающий взаимосвязь и последовательность всех компонентов программы, определяющий соблюдение установок «от простого – к сложному», «от частного – к общему»;

принцип дифференциации и индивидуализации предусматривающий создание условий для максимального развития способностей и задатков каждого ребенка, предполагающий реализацию индивидуальных потребностей школьников.

Программа «Школа юного художника» позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения предметам филологического цикла, МХК, технологии, музыки, с воспитанием личности младшего подростка и развитием его творческого потенциала.

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или иную игру, форму работы, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.)

Отличительные особенности данной 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 детей 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 (дети, родители, педагоги);
- детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных направлений и форм занятия;

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 11-13 лет. Дети этого возраста способны на высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах изобразительного искусства.

Формы занятий.

Базовые формы учебных занятий: информационные, практические, постановочные, коллективные, игровые. Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, 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.

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической.

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы весь процесс был оснащен современными техническими средствами, наглядностью, муляжами и реквизитами.

На реализацию задач программы нацелены основные формы работы в ее рамках:

- проведение занятий (с использованием классических и интерактивных приемов);
- организация выставок, оформление праздников;
- участие в детских творческих конкурсах и проектах, организация различных конкурсов;

Условия эффективности и результативности внеурочной деятельности:

Формы и методы

На занятиях используются методы:

- Словесные (рассказ, объяснение, беседа).
- Наглядные (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами).
- Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы).
- Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому педагогом).
- Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры).
- Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, методы самоконтроля).
- Эвристические

Ведущие формы организации занятий: групповые (творческие мастерские); индивидуальные (самостоятельная работа); коллективные (занятия, экскурсии, игра).

В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется целями и задачами конкретного занятия. Содержание занятия планируется дифференцированно, с учётом возрастных особенностей обучающихся.

Режим занятий

Занятия по программе внеурочной деятельности «Школа юного художника» для учащихся 5-6 классов проводятся 1 раз в неделю по 1 часа, 34 часа в год

Ожидаемые результаты освоения программы:

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не

столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок.

Дети, в процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в специальных профессиональных учебных заведениях.

По итогам обучения :

Ученик будет знать:

- Отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства 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 опыт предыдущих поколений.

Ученик будет уметь:

- применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, тональные и цветовые отношения;
- правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и грамотно изображать их на бумаге;
- передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому объекту;
- передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и пространственное положение предметов средствами перспективы и светотени;
- наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние воздушной перспективы;
- в сюжетных работах передавать движение;

- искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно выполнять наброски и зарисовки к сюжету;
- приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения выполненных работ.

Личностные результаты

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ.
- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, видеть красоту людей, их поступков.
- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;
- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;
- понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному труду и учебе.

Метапредметные результаты:

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать. Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять рассуждать и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.

Учебно-методические средства обучения.

1. Натали Ратковски. Разреши себе творить. Артбуки, эскизные блокноты и путевые дневники - Манн, Иванов и Фербер, 2013
2. Натали Ратковски. Профессия - иллюстратор. Учимся мыслить творчески - Манн, Иванов и Фербер, 2015
3. Наталья Сокольникова, Станислав Ломов. Изобразительное искусство для детей. Виды и жанры изобразительного искусства. Книга для семейного чтения и творческого досуга - АСТ, Астрель, Планета знаний, 2009
4. Жемчугова П.П. Изобразительное искусство / П.П. Жемчугова. – СПб.: «Литера», 2006.
5. Николай Ли. Рисунок. Основы учебного академического рисунка -
6. Ян Сидуэй, Анджела Гер, Джеймс Хортон, Патриция Монахан, Олбани Уайзман. Рисунок и живопись. Полный курс обучения - БММ, 2011
7. Д. Киплик. Техника живописи - Издательство В. Шевчук
8. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами - Паррамон Эдиссионес / Parramon Ediciones,
9. Баррингтон Барбер Базовое руководство художника; - Москва: ЭКСМО, 2023.- 160 с.

Тематический план обучения

№	Наименование раздела, темы	Кол-во часов
1.	Вводная часть	1
2.	Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка.	4
3.	Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета.	6
4.	Изображение растительного мира. Изображение животного мира.	5
5.	Основы дизайна	2
6.	Жанры изобразительного искусства: исторический, бытовой, мифологический	4

7.	Тематическое рисование.	10
8.	Оформительские, творческие и выставочные работы.	2
9.	Итого:	34

Календарно – тематическое планирование

№	Дата	Кол-во часов	Тема занятия	Основное содержание	Творческая деятельность учащихся
Вводная часть (1 час)					
1	08.09	1	Вводный инструктаж по ОТ. Введение	Ознакомление с работой кружка «Школа юного художника», содержание и порядок работы. Знакомство с детьми. Проведение вводного инструктажа по ТБ	Беседа, знакомство с программой, инструктаж
			Источники наших знаний об	Входная диагностика	Беседа, наблюдение,

			изобразительном искусстве.	учащихся.	рисование на свободную тему.
Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка (4 часа)					
2	15.09	1	Основы рисунка. Знакомство с творчеством художников-графиков	Графика. Рисунок. Графические материалы и средства выразительности графики	Выполнение упражнений различными графическими материалами.
3	22.09	1	Выразительность линейного рисунка	Линия и ее изобразительные возможности в рисунке. Декоративный линейный рисунок. Красота листьев растений и деревьев. Особенность изображения листьев.	Выполнение зарисовки по памяти и представлению веток растений
4	29.09	1	Приемы передачи освещенности	Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции. Передача в рисунках освещенности. Понятие светотени. Знакомство с произведениями художников, выполненных в разнообразных	Выполнение линейной зарисовки натюрморта, с передачей светотени.

				техниках, с использованием разнообразных приёмов.	
5	06.10	1	Приемы передачи фактуры предметов.	Произведения графического искусства. Фактура предметов. Особенности передачи фактуры с помощью линий.	Выполнение декоративного рисунка различных фактур
Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета (6 часов)					
6	13.10	1	Знакомство с творчеством современных художников.	Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники акварельной живописи и гуашевыми красками.	Выполнение гуашью два живописных решения объемной формы сферы шара (теплого и холодного)
7	20.10	1	Колорит. Цветовая гармония.		Выполнить цветовую растяжку.
8, 9	27.10 03.11	2	Зарисовка плодов осени в разном колорите.	Цветовые отношения. Локальный цвет. Тон. Колорит. Гармония цвета. Живое смешение красок. Выразительность мазка. Фактура в живописи.	Изображение плодов осени с натуры.

10, 11	10.11 17.11	2	Осенний пейзаж в разном колорите.	Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. Последовательность выполнения работы. Характеристика особенностей – формы кроны, окраски.	Изображение деревьев, создание композиции
Изображение животного мира. Изображение растительного мира. (5 часов)					
12	24.11	1	Изображение животных в графике	Виды рисунка. набросок как средство познания окружающего мира. Особенности изображения животных. Метод обобщения в линейном и тоновом рисунке. Графические средства выразительности в наброске.	Выполнение набросков животных.
13	01.12	1	Изображение животных в живописи	Особенности работы в технике гуаши и акварели. Использование ритма пятен в изображении	Изображений животных в среде обитания

				животных.	
14	08.12	1	Декоративный букет (натюрморт)	Цветовые отношения. Локальный цвет. Тон. Колорит. Гармония цвета. Живое смешение красок. Выразительность мазка. Фактура в живописи. Декоративное рисование. Стилизация. Монотипия.	Декоративное рисование букета цветов с применением техники монотипия.
15	15.12	1	Пейзаж - настроение	Изображения в графике и живописи. Особенности работы с пейзажем.	Создание пейзажа - настроения
16	22.12	1	Красота в обычном.	Выразительные свойства линий и пятен. Пятно в изобразительном искусстве. Свойства цвета. Счетч.	Работа над скетчем
Основы дизайна. (2 часа)					
17	14.01	1	Знакомство с основами дизайна. Дизайн, основные принципы композиции.	Дизайн как вид конструктивного искусства. История возникновения дизайна. Знание основных законов композиции в	Просмотр презентации. Упражнение на заполнение свободного пространства на листе.

				дизайне, выбор главного композиционного центра.	
18	21.01	1	Основы организации пространства.	Знакомство с правилами организации пространства в интерьере, особенностями композиции в дизайне. Зонированием пространства.	Выполнение эскиза комнаты, сбор материала из разных источников.
Жанры изобразительного искусства: бытовой, исторический, мифологический (4 часа)					
19	28.01	1	Мифологический жанр в произведениях, или возвращение из небытия	Красота и самобытность жанра живописи, посвященного изображению героев и событий, о которых рассказывают мифы разных народов	Выполнение графических или живописных зарисовок на тему мифов

20	04.02	1	<p>Бытовой жанр в произведениях русских художников и поэтов.</p> <p>Один день из жизни родного города</p>	<p>Красота повседневного мира человека.</p> <p>Взаимосвязь литературы и изобразительного искусства. Бытовой жанр, история возникновения.</p> <p>Произведения европейской и живописи русских художников бытового жанра.</p> <p>Картина как обобщение жизненных впечатлений художника.</p> <p>Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком своего бытия.</p> <p>Формирование у детей навыков последовательной работы над тематическим рисунком.</p>	<p>Просмотр презентации, учебного фильма, беседа.</p> <p>Выполнение графических или живописных зарисовок по памяти и представлению сюжетов из повседневной жизни города.</p>
21	11.02	1	<p>Фигура человека.</p> <p>Изображение</p>	<p>Конструкция фигуры человека и ее основные</p>	<p>Выполнение набросков с натуры фигуры</p>

			фигуры человека.	пропорции. Пропорции постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость. Последовательность рисования набросков фигуры человека с натуры.	человека
22	18.02	1	Исторический жанр в изобразительном искусстве	Значительность исторического жанра в истории сюжетно-тематической картины как изображение общественно значимого события. Жанровые разновидности исторической картины. Художники европейского и русского искусства исторического жанра.	Просмотр презентации, беседа. Выполнение эскизов и зарисовок к тематической картине.
Тематическое рисование (10 часов)					
23-32	25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 04.04	10	Процесс работы над тематической картиной.	Роль подготовительной работы при создании картины. Этапы создания картины. Замысел и	Просмотр презентации, беседа. Выполнение композиции на историческую,

	11.04 18.04 25.04 03.05			его выражение в эскизах – поисках композиционного решения картины. Этюды и зарисовки – сбор натурального материала.	бытовую или мифологическую тему.
Оформительские, творческие и выставочные работы (2 часа)					
33,34	14.05 21.05	2	Основы графического дизайна. Плакат. Знакомство с различными гарнитурами шрифтов. Итоговая выставка и презентация работ.	Графический дизайн как область дизайна. Плакат как средство выражение общественных идей. Слово и изображение. Критерии, ценности дизайнерских разработок. Художественно-творческие проекты. Этапы работы над проектом.	Просмотр учебного фильма. Сбор материала для творческого проекта «Экология и человек». Просмотр презентации. Работа над проектом. Оформление заголовков Подготовка и проведение выставки, участие в конкурсе.

Всего: 34