

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» г. Усинска
Усинск карса «Содтӧд челядьӧс велӧдан шӧрин»
муниципальной асшӧрлуна учреждение содтӧд велӧдан шӧрин

РАССМОТРЕНА
Методическим советом
Протокол № 5
от 17.05.2019

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
Протокол № 5
От 23.05.2019

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «ЦДО» г. Усинска
Е.В. Камашева
Приказ №184 от 23.05.2019

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Изостудия»

Возраст учащихся – 11-18 лет

Срок реализации – 2 года

Составитель -
Назаренко Марина Сергеевна,
педагог дополнительного образования

г. Усинск
2019 г.

Пояснительная записка

Роль искусства в жизни человека очень велика. Изучение искусства 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.

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед учащимися как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. В программе выделяются такие закономерности изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. Постигание основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру.

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Письмом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 27.01.2016г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми».

Актуальность программы обусловлена тем, что для многих учащихся старшие классы являются важным этапом в жизни, так как это период профессионального самоопределения. Необходимо сделать сознательный выбор профиля обучения, определиться с дальнейшим профессиональным обучением. Для этого важно попробовать себя в различных направлениях.

Программа создана на основе синтеза типовых и авторских программ изучения изобразительного искусства, художественного творчества, а так же мировой художественной культуры. Программа направлена на знакомство учащихся с основами, историей и современными направлениями искусства. Художественная направленность заключается в овладении умениями и навыками художественного творчества, в рамках изучения таких дисциплин, как история искусств, композиция, живопись, скульптура, рисунок, ДПИ. Формирование чувства стиля, индивидуальности творческой личности, обогащение ее духовного и эмоционально-чувственного опыта, способной выразить себя через художественную деятельность.

Программой предусмотрены различные виды деятельности: рисование тематических композиций, работы с натуры и по памяти, владение различными техниками рисунка, живописи, декоративно-прикладное искусство, скульптура. Программа объединения «ИЗОстудия» ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, художественных способностей и склонностей в избранных видах деятельности, предусматривая возможность творческого самовыражения и творческой импровизации.

Программа адресована учащимся 11-18 лет.

Занятия проводятся в форме групповых занятий:

- изложение теоретической части (лекционно, наглядно - демонстративно, интерактивно, аналитически, и др.);
- учебно-практические занятия (творческие задания, проектная деятельность, интерактивные игры, выставки).

Расписание занятий по программе составляется в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Программа рассчитана на 2 года обучения: 4 часа в неделю. Продолжительность занятия 40 минут. Для наилучшего восприятия материала, предлагается проводить занятия 2 раза в неделю, по 2 занятия.

Цель программы: развитие творческих способностей посредством приобщения к изобразительному искусству.

Задачи для 1 года обучения:

Обучающие:

1. Ознакомление с основами творческой деятельности, основными закономерностями построения компоновки, цветоведения, композиции;
2. Формирование навыков рисунка, живописи, ДПИ;
3. Формирование навыков работы с различными художественными материалами;
4. Формирование практических навыков самостоятельной творческой деятельности.

Развивающие:

1. Развитие умения воспринимать и оценивать произведения искусства;
2. Развитие художественных способностей учащихся;
3. Развитие навыков творческой деятельности с использованием современных технологий и их возможной реализации в будущей профессиональной деятельности;
4. Развитие художественного вкуса и уважения к изобразительному искусству.

Воспитывающие:

1. Формирование умения организовывать свою трудовую деятельность;
2. Формирование умения кооперироваться и устанавливать партнерские отношения;
3. Формирование способности самостоятельно рассуждать на предложенную тему, формировать и объяснять свою точку зрения, развивать внимательность.

Задачи для 2 года обучения:

Обучающие:

1. Ознакомление с основными этапами развития искусства;
2. Формирование умения выстраивать и реализовывать творческую деятельность, работать с различными источниками информации, обосновывать творческую мысль, вложенную в работу.
3. Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности.
4. Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению).

Развивающие:

1. Развитие навыков поиска и обработки информации, определения главного и второстепенного для создания концепции произведения.
2. Развитие навыков анализа и обобщения, умения рассуждать, планировать работу;
3. Развитие умения грамотно объяснить индивидуальность созданной творческой работы.
4. Развитие коммуникативных навыков работы в группах.
5. Развитие образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;

Воспитывающие:

1. Воспитание понимания эстетики, формирование индивидуальности, чувства стиля;

2. Стимулирование процесса самопознания и профессионального самоопределения учащихся;
3. Воспитание усидчивости, умения преодолевать трудности, аккуратности при выполнении заданий, силы воли, настойчивости, упорства в достижении результата;
4. Воспитание ответственности за результаты учебного труда, понимание его значимости.

Учебный план. 1 год обучения

Тема	Часы		
	теория	практика	всего
1. Изобразительное искусство	10	8	18
2. Рисунок	4	37	41
3. Живопись	4	61	65
4. Перспектива	2	2	4
5. ДПИ	2	14	16
Итого:	22	122	144

Так как данная программа объединяет в себе несколько направлений художественного творчества, выделены 5 разделов. Для большей заинтересованности учащихся, а также наилучшего восприятия материала, предлагается проводить занятия, чередуя теорию и творческую практику из разных разделов.

Содержание учебного плана 1 года обучения

«Изобразительное искусство» - 18 часов

Теория:

Вводное занятие «Поговорим об искусстве». Виды искусства. Организация рабочего места художника. История и разновидности орнамента. Жанры живописи «Натюрморт». Жанры живописи «Пейзаж». Жанры живописи «Анималистика». Жанры живописи «Портрет». Фигура человека. Жанры живописи. Сказочно-былинный жанр. Воспитательное мероприятие «Интерактивная прогулка по музеям».

Практика:

Постановка корпуса и рук при рисовании. Фантазия «Кляксография». Создание орнамента. Понятие компоновка, композиция. Оптические иллюзии. Выставка работ учащихся. Зарисовки с натуры фигуры человека. Выставка работ учащихся.

«Рисунок» – 41 час

Теория:

Техники рисунка. Конструкция формы. Построение геометрических фигур. Натюрморт, с натуры, компоновка, построение. Построение светотени, падающих теней.

Практика:

Упражнения линии, штриховка. Рисование гипсовых моделей с натуры. Графический натюрморт, уголь. Рисуем животных. Рисуем портрет анфас, профиль. Графический натюрморт, карандаш.

«Живопись» – 65 часов

Теория:

Живопись. Основы цвета. Настроение цвета. Техники рисования. Современные направления живописи.

Практика:

Упражнения: смешение цветов. «Осенняя веточка» гуашь. Натюрморт, с натуры, цветовое решение. Зарисовка «Ассоциации» в цвете, гуашь. Рисуем цветы. Рисуем деревья. «Морской пейзаж» Акварель. Постановочный портрет. Рисуем иллюстрации к сказкам. Зарисовка цветка с натуры. Создаем персонаж анимэ. Зарисовки в технике пастель. Зарисовка в стиле авангардизм. «Эксперимент в цвете, зарисовка к музыкальному

произведению», импрессионизм. Итоговая работа. Создание картины в свободном жанре и свободной технике. Пленер «Весенняя прогулка».

«Перспектива» – 4 часа

Теория:

Перспектива куба. Основы перспективы.

Практика:

Пейзаж «Дорога», акварель.

«ДПИ» - 16 часов

Теория:

Декоративно-прикладное искусство, история развития и основные направления, народные промыслы. Роль ДПИ в современном мире. ДПИ, скульптура, мелкая пластика.

Практика:

Новогодний эксперимент, объемное панно. Весенняя открытка. Лепка из глины. Декоративная роспись.

Учебно-тематический план. 2 год обучения

Тема	Часы		
	теория	практика	всего
1. Изобразительное искусство	18	6	24
2. Рисунок	2	26	28
3. Живопись	2	64	66
4. Перспектива	1	11	12
5. ДПИ	1	13	14
Итого:	24	120	144

Содержание учебного плана 2 года обучения

«Изобразительное искусство» - 24 часа

Теория:

«Роль искусства в жизни человека». История и разновидности росписи Искусство гжели, городца, жостова и др. Мир вещей-натюрморт. Понятия «Контраст и «Нюанс». Разновидности портрета. История искусств. «Древний Египет». «Античное искусство». «Культура средневековья». Искусство эпохи Возрождения. История искусств «Русь». Искусство Европы, 18 век. История искусств, 19 век. История русского искусства 18-19 вв. Искусство 20 в.

Практика:

Выставки работ учащихся. Воспитательное мероприятие «Интерактивная прогулка по музеям».

«Рисунок» - 28 часов

Теория:

Рисунок. Упражнения: линии, штриховка, построение геометрических фигур, построение тени. Графический натюрморт. Рисование гипсовых моделей с натуры. Построение.

Практика:

«Осенний натюрморт» рисование с натуры, компоновка, построение. Графический натюрморт. Рисование гипсовых моделей с натуры. Тоновое решение. Рисуем портрет с натуры. Фигура человека, зарисовки с натуры. Зарисовка колонны коринфского ордера. Зарисовки в технике уголь, интерьер. Рисуем животных.

«Живопись» - 66 часов

Теория:

Живопись. Упражнения: смешение цветов, растяжка, лессировка. Настроение цвета. Колорит

Практика:

Необычные техники рисования «Рисование нитками». Этуд «Зарисовка о лете». «Осенний натюрморт» рисование с натуры, цветовое решение. Зарисовки, акрил. Пейзаж в холодных тонах, акварель. Пейзаж в теплых тонах, гуашь. Зарисовка живого цветка с натуры. «Ночной город» цветовое решение. Техники рисования акварелью. «Морской пейзаж» Акварель. Деревенский пейзаж. Парадный портрет. Зарисовка в бытовом жанре. Пейзаж в стиле импрессионизм. Современные средства рисования. «Художественный эксперимент», свободная тема, акрил. Зарисовка в технике пастель. Итоговая работа. Создание картины в свободном жанре и свободной технике. Пленер «Весенний вернисаж».

«Перспектива» - 12 часов

Теория:

Перспектива куба, перспектива улицы.

Практика:

«Ночной город» построение. Зарисовка готического собора. Архитектурный пейзаж в цвете «Монастыри Руси».

«ДПИ» - 14 часов

Теория:

Декоративная роспись.

Практика:

Декоративная роспись, акрил. Новогодние украшения своими руками. Зарисовка египетского орнамента. Творческий коллаж с репродукциями «Мастера эпохи Возрождения». Работа в группах. Лепка из глины, рельеф.

Планируемые результаты

К концу обучения по программе «Изостудия» у учащихся сформированы личностные, предметные и метапредметные результаты.

Предметные результаты отражают знания и приобретенный личный опыт учащихся в процессе освоения программы в области основ рисунка, живописи, композиции, и теории изобразительного искусства (виды, назначение, разнообразие жанров в искусстве), а также обеспечивают успешное применение на практике полученных знаний.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, которые проявляются в мотивации последовательной, творческой и проектной деятельности, понимании значения творчества в современных сферах жизнедеятельности человека, развитии творческих способностей учащихся для формирования потребностей постоянного самосовершенствования и развития, а также умения работать с различными источниками информации, навыков поиска и обработки информации, определения главного и второстепенного для создания творческих работ.

Личностные результаты, отражают индивидуальные личностные качества учащихся, которые они приобретают в процессе освоения программы: умение организовывать свою трудовую деятельность, умение кооперироваться и налаживать партнерские отношения; стимулирование творческого самовыражения и самоопределения; способность самостоятельно рассуждать на предложенную тему, формировать и объяснять свою точку зрения; понимание понятий «эстетика», «культура», «искусство» и других, формирование индивидуальности, чувства стиля; формирование профессионального самоопределения; понимание ответственности за результаты учебного труда, понимание его значимости.

К концу 1 года обучения учащийся

знает/понимает

- * основы рисунка, живописи, композиции, и применение в создании творческих работ;
- * основы теории изобразительного искусства (виды, назначение, разнообразие жанров в искусстве), применение знаний в создании творческих работ;

умеет

- * создавать творческие работы с помощью различных художественных средств, в различных жанрах;
- * находить и избирать информацию для теоретического анализа, посредством современных компьютерных технологий, для создания грамотной творческой работы и реализации ее в будущей профессиональной деятельности.

оперирует понятиями

творчество, искусство, натюрморт, пейзаж, портрет, композиция, конструкция, портрет, анфас, профиль, художественные выразительные средства, спектр, цветовой тон, контраст, эскиз, художественный образ, перспектива, светотень, фактура, эстетика и др.

К концу 2 года обучения учащийся

знает/понимает

- * историю искусств, основные исторические стили и направления в искусстве;
- * цветоведение, основы рисунка, живописи, композиции, и применение в создании творческих работ;

умеет

- * создавать творческие работы с помощью различных художественных средств, в различных жанрах и стилях.
- * оформлять экспозиционный материал для выставок;

оперирует понятиями

концепция, пластические или пространственные виды искусств, изобразительные, конструктивные, декоративные, живопись, графика, скульптура, античность, стиль, перспектива, орнамент, фриз, колорит, нюанс и многие другие понятия

Формы аттестации/контроля

Для подведения итогов реализации программы «Изо студия» используются разнообразные формы и методы: наблюдение, входящая, промежуточная и итоговая диагностика, результаты реализации учащимися проектов, участия в конкурсах.

Для определения уровня сформированности предметных результатов в середине и в конце учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль.

Текущий контроль - в течение учебного года в виде опросов, выставок, контрольных работ, интерактивных игр.

Итоговый контроль проводится в конце учебного года по результатам участия в игровых занятиях, а также защите итоговой проектной работы. Итоги работы объединения за учебный год подводятся на ежегодном мероприятии «Защита дизайн-проектов», который проходит в форме открытого занятия.

Результаты заносятся в протокол освоения программы и индивидуальные карты учащихся.

Критериями оценки является умение комплексно использовать знания теории и практики изобразительного искусства в создании творческих работ.

Критерии оценивания

Высокий уровень знаний:

- проявляет самостоятельность и творчество;
- использует дополнительный материал;
- задания выполняет без ошибок;
- усвоенные знания, умения и навыки на уровне оперативного использования;
- 70-100% выполненных заданий

Средний уровень знаний

- проявляет творческие способности;
- проявляет активную позицию на занятиях;
- задания выполняет без грубых ошибок;

- уверенно использует полученные знания и навыки;
- Низкий уровень знаний**
- допустил существенные ошибки
 - учащийся не усвоил знания на уровне практического использования.
 - менее 40% выполненных заданий

Этапы педагогического контроля. 1 год обучения.

Срок	Вид контроля, задачи	Тема	Форма, содержание	Критерии
Октябрь	Тематический, выявление уровня усвоения знаний, сформированности навыков по теме	Основы рисунка, живописи, перспективы, ДПИ.	Натюрморт с природы, гуашь	Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Декабрь	Тематический, выявление уровня усвоения знаний, сформированности навыков по теме	Основы рисунка, живописи, перспективы, ДПИ.	«Новогодний эксперимент» создание объемного панно	
Март	Тематический, выявление уровня усвоения знаний, сформированности навыков по теме	Основы рисунка, живописи, перспективы, ДПИ.	Графический натюрморт	
Май	Тематический, выявление уровня усвоения знаний, сформированности навыков по теме	Основы рисунка, живописи, перспективы, ДПИ.	Лепка изделий из глины, роспись	
	Итоговый выявление уровня усвоения знаний, сформированности навыков за год		Итоговая работа. Создание картины в свободном жанре и свободной технике	

Для организации диагностики уровня освоения программы используются следующие диагностические материалы:

Практические работы

Основы рисунка, живописи, перспективы:

1. Практическая работа: пейзаж «Дорога».

На листе А-3 изобразить дорогу в лесу: построить перспективу дороги относительно линии горизонта, цветовое решение в технике акварель.

2. Практическая работа «Портрет в подарок» (см. в приложении: презентация «Рисуем портрет»)

На листе А-4, выполняем построение головы человека в анфас, затем в профиль, пошагово, как показано на экране проектора, соблюдая пропорции. Затем самостоятельно выполняем портрет в профиль, с природы в формате А-3. Оформляем работу для выставки.

3. Натюрморт с природы в технике гуашь.

На листе формат А-3 с природы изображаем натюрморт с соблюдением правил построения фигур, построения тени и компоновки на листе. Цветовое решение в технике гуашь или акрил.

4. Интерактивная игра «Виды и жанры искусства». (см приложение 2: презентация «Виды и жанры искусства»)

Этапы педагогического контроля. 2 год обучения.

Критерии оценивания

Высокий уровень знаний:

- проявляет самостоятельность и творчество;
- использует дополнительный материал;
- задания выполняет без ошибок;
- усвоенные знания, умения и навыки на уровне оперативного использования;
- 70-100% выполненных заданий

Средний уровень знаний

- проявляет творческие способности;
- проявляет активную позицию на занятиях;
- задания выполняет без грубых ошибок;
- уверенно использует полученные знания и навыки;

Низкий уровень знаний

- допустил существенные ошибки
- учащийся не усвоил знания на уровне практического использования.
- менее 40% выполненных заданий

Срок	Вид контроля, задачи	Тема	Форма, содержание	Критерии
Октябрь	Тематический, выявление уровня усвоения знаний, сформированности навыков по теме	Основы рисунка, живописи, перспективы, ДПИ.	Графический натюрморт	Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Декабрь	Тематический, выявление уровня усвоения знаний, сформированности навыков по теме	Основы рисунка, живописи, перспективы, ДПИ.	«Ночной город»	
Март	Тематический, выявление уровня усвоения знаний, сформированности навыков по теме	Основы рисунка, живописи, перспективы, ДПИ.	Парадный портрет	
Май	Тематический, выявление уровня усвоения знаний, сформированности навыков по теме	Основы рисунка, живописи, перспективы, ДПИ.	Интерактивная игра на знание стилей «Прогулка по музеям»	
	Итоговый выявление уровня усвоения знаний, сформированности навыков за год		Итоговая работа. Создание картины в свободном жанре и свободной технике	

Для организации диагностики уровня освоения программы используются следующие диагностические материалы:

Практические работы

Основы рисунка, живописи, перспективы:

1. Практическая работа: пейзаж «Дорога».

Изобразить перспективу улицы «Ночной город», гуашь

2. Практическая работа «Парадный портрет»

На листе А-2, рисуем портрет человека в полный рост в праздничном наряде

3. Интерактивная игра «Прогулки по музеям».

Игра содержит вопросы на знание художественных стилей, а так же на знание мировых шедевров произведений искусств, и их создателей

В качестве метода диагностики личностных и метапредметных результатов сформированных в ходе обучения по программе «Изостудия» используется метод наблюдения - наиболее доступный способ получения информации о воспитанниках, а также методы анкетирования и тестирование.

В начале и в конце учебного года проводится диагностика уровня развития воображения и фантазии, творческого потенциала учащихся на основе тестирования Торренса модифицированного О.П. Мотковым. Диагностика даёт возможность отследить результаты на начало и конец обучения в объединении.

Также в конце каждого этапа обучения диагностируются психологический климат и эффективность воспитательного процесса в детском объединении по методике М.И. Шиловой.

№ п/п	Содержание диагностики	Методы	Сроки проведения	Форма представления результатов
1.	Определение уровня развития воображения и фантазии, творческого потенциала учащихся	Тест Торренса модифицированный О.П. Мотковым	сентябрь апрель	- диагностические карты; - таблица; - диаграмма
2.	Определение уровня мотивации учащихся	Анкета «Мотивы для занятий в детском объединении»	ноябрь	- диагностические карты; - таблица; - диаграмма
3	Определение уровня психологического климата	Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» (подготовлена Л.Г. Жедуновой)	апрель	- диагностические карты; - таблица; - диаграмма
4	Определение уровня воспитанности учащихся	Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся (М.И. Шиловой)	октябрь апрель	- диагностические карты; - таблица; - диаграмма
5.	Определение уровня самооценки учащихся	Методика «Три оценки» А.И. Липкиной	февраль	- протокол наблюдений

Условия реализации программы

- Для проведения занятий необходимы мольберты для занятия рисунком и живописью;
- Для педагога компьютер, проектор, доска с маркерами;
- На занятиях используется дидактический и раздаточный материал следующих видов:
 - схематический или символический (оформленные стенды и планшеты, схемы, рисунки, чертежи, развертки, шаблоны и т.п.);
 - картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, диафильмы, слайды, фотоматериалы и др.);
 - наглядные пособия: схемы рисования различных объектов, перспективы, примеры готовых творческих работ, и другие
- Для учащихся необходимо наличие простых карандашей, ластика, бумаги для рисования формата А4, А3, красок (акварель, гуашь, акрил) или наличие других художественных материалов, предусмотренных творческим заданием.

Методическое обеспечение

Все занятия имеют комбинированную форму, включают в себя и теоретические и практические задания. Предусмотрена как коллективная творческая работа, так и индивидуальная работа с учащимися по необходимости.

Результативность образовательной деятельности определяется способностью учащихся на каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной в ходе обучения информации и навыков, подготовка работ к просмотрам.

Наиболее *эффективными методами работы* в коллективе являются:

- объяснительно-иллюстративный;
- метод творческих заданий;
- метод реализации творческих проектов;
- поиск оптимальных методов преодоления технических трудностей.

Также на занятиях используются следующие методы, методические приёмы:

- викторины, игры;
- лекции, семинары;
- практические творческие работы;
- выставки;
- пленэры;

Содержание курса нацелено на

- * формирование у учащихся художественной культуры как части духовной, на приобщение к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого;
- * формирование мотивации развития и обучения, а также творческой познавательной деятельности;
- * создание комплекса условий для развития технического творчества и формирования профессиональной ориентации.

Список используемой литературы.

1. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства., М.: «Искусство», 1996. – 624 с .
2. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. 6-е изд., стер. - М.: 2005 — 272 с.
3. Мезенцев Е.А. История искусства. Зарубежное искусство. Омск: ОГТУ, 2008. – 112 с.
4. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. - М.: Академия, 1999. – 368 с.
5. Сокольникова Н.М. История в двух томах, М.: «Академия», 2007. – 597 с.
6. Интернет –ресурсы : iskusstvu.ru

