

Администрация Петрозаводского городского округа
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа
«Центр образования и творчества «Петровский Дворец»
(МОУ «Петровский Дворец»)

ОДОБРЕНО

Методическим советом

Протокол № 1 от «30» августа 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МОУ «Петровский Дворец»

М.М. Карасева

Приказ № 44-01 о/д от «30» августа 2024 г.

Рабочая программа
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
художественной направленности

«Первые шаги в изобразительном искусстве»

Возраст обучающихся: 11-14 лет

Срок освоения программы: 1 год

Разработчик:

Сафонова Евгения Владимировна,

педагог дополнительного образования

Петрозаводск
2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «Первые шаги в изобразительном искусстве» имеет художественную направленность.

Уровень программы: стартовый.

Актуальность программы.

Изобразительное искусство возникло на заре человеческой истории. Оно было необходимо людям как средство познания предметного мира, сущности и места человека в этом мире, его чувств и идеалов. Слово «искусство» в мировом распространённом смысле обозначает умелое, искусное выполнение всякого дела. В специфическом значении – это художественное изображение жизни.

Занимаясь по программе «Первые шаги в изобразительном искусстве» дети обучаются основам живописи, графики, композиции, осваивают навыки работы с различными художественными материалами, развивают воображение, фантазию и нестандартное видение мира. Предусмотрено знакомство с разнообразными материалами и выполнение творческих работ в разных техниках, что способствует развитию креативного подхода в работе и формированию интереса к изобразительному искусству.

Программа актуальна, т.к. обучение рисованию строится по законам искусства и решает задачи нравственно-эстетического воспитания, вызывает интерес и способствует всестороннему развитию ребенка. Занятия изобразительного искусства немыслимы без создания особой эмоциональной атмосферы увлечённости, которая достигается с помощью живого слова педагога, зрительных образов, окружающих подростка в студии.

Актуальность данной программы в том, что она ориентирована на детей младшего подросткового возраста 11-14 лет, обучающихся, которые пришли подготовиться для поступления в образовательное учреждение художественно-эстетической направленности, для углубленного изучения основ живописи, графики, композиции, а так же для общего эстетического развития. Дети в этом возрасте ищут себя, находят новые интересы. Происходит накопление жизненного опыта и умений. Подросток ощущает свою принадлежность к какой-то социальной группе, может быть в программе «Первые шаги в изобразительном искусстве», он откроет свои скрытые возможности и таланты.

Программа направлена на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.

Программа направлена на то, чтобы учащиеся приобрели базовые знания по теории изобразительного искусства, а также основополагающие практические умения и навыки в данной сфере.

Программа предусматривает участие детей в конкурсной и выставочной деятельности, что способствует формированию активной жизненной позиции ребенка, отзывчивости, формирует понимание значимости собственной творческой деятельности

Творчество нужно в любой сфере человеческой деятельности. Через творчество дети познают окружающий мир, становятся активными, самостоятельными, исследуют мир человеческих отношений, создают нечто новое.

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости.

Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Все

это особенно важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую психику подростка, формирует привычку воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры.

Кроме того, будучи сопряжено со знакомством лучших произведений искусства, художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего народа.

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

Новизна программы.

В искусстве принято употреблять словосочетание «визуальные средства», под которыми понимают рисунок, форму, пластику. В век цифровых технологий с появлением формата 3D, требуются новые подходы в визуализации окружающего мира. В программе «Первые шаги в изобразительном искусстве» важное место занимает раздел «бумагопластика». С двухмерного пространства плоского листа обучающиеся переходят в трехмерное пространство. Это, способствует развитию пространственных представлений и помогает поддерживать интерес современного ребенка к изобразительной деятельности. Чтобы сделать поделку, ребенок должен запомнить последовательность работы, приемы и способы складывания; что активизирует мыслительные процессы, умение сосредоточиться на процессе изготовления. Занятия бумагопластикой способствуют развитию у детей способности работать руками, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения, развивается глазомер; совершенствуются трудовые умения, волевые качества личности.

Педагогическая целесообразность.

Программа педагогически *целесообразна*, т.к. большое внимание уделяется практической деятельности, творчеству, мотивации к занятиям изобразительной деятельностью, что позволяет ребенку в дальнейшем самостоятельно развиваться в художественно-эстетическом направлении.

Педагогически целесообразно рассматривать ребёнка как субъекта собственного развития и творчества. Воспитание и развитие через обучение изобразительному творчеству – один из способов для удовлетворения этого социального запроса. Раннее развитие ребёнка способствует его успешному существованию в социуме. Соответствовать тем требованиям общества, которое оно предъявляет к младшим подросткам, а именно: развитая личность, как в творческом, так и в физическом плане – одна из актуальных задач программы.

Адресат программы.

Программа предназначена для обучающихся в возрасте 11-14 лет. На обучение принимаются обучающиеся, проявляющие интерес к изобразительному искусству.

Объем и срок освоения программы.

Срок освоения программы – 1 год. Общее количество часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы – 56 часов.

Занятия проводятся по 45 минут, перерыв 10 минут:

1 раз по 2 часа в неделю, 56 часов в год.

Форма обучения: очная.

Особенности организации образовательного процесса.

Организация образовательного процесса для программной художественной направленности «Первые шаги в изобразительном искусстве» требует учета последовательностей, чтобы обеспечить эффективное обучение. Важными аспектами:

- Возрастные особенности: программа адаптирована к возрасту детей с учетом их физических и психологических особенностей.
- Образовательный процесс сочетает теоретические знания о художественных областях, известных художников и стилей с практическими занятиями, где дети могут применять полученные знания на практике. Важно создавать условия для самовыражения и развития креативного мышления.
- Занятия могут включать в себя задание на свободную тему, где дети могут страдать от своей индивидуальности. Учитывается уровень подготовки и интересов каждого ребенка, предоставляя возможность выбора темы и техники для работы. Это помогает поддержать мотивацию и интерес к занятиям.
- Регулярная обратная связь от педагога помогает детям понять свои сильные и слабые стороны. Оценка конструктивна и направлена на развитие, а не на критику.
- Организация выставок работ детей и участие в конкурсах помогут им ощутить оригинальность своего творчества и дать возможность реализовать свои достижения.
- Вовлечение родителей в процесс обучения, информирование их о достижениях детей.

По программе «Первые шаги в изобразительном искусстве» могут заниматься дети, закончившие любую изостудию и без специальной подготовки.

Программа ориентирована на то, чтобы дети приобрели базовые знания по теории изобразительного искусства, а также основополагающие практические умения и навыки в данной сфере. Последние в дальнейшем станут хорошей основой для продолжения занятий в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее привлекательными для конкретного ребёнка и будут выбраны им для дальнейших углублённых занятий. Тем самым, программа не только дает основательную базу по ИЗО, своего рода «школу» по данному виду художественной деятельности, но и создаёт для обучающихся перспективу их творческого роста, личностного развития в старших художественных студиях МОУ «Петровский Дворец» или в специализированной художественной школе.

Использование на занятиях классической музыки, звуков природы, птиц, музыки народов мира помогает создать соответствующий настрой, условия для творчества и вдохновения. Взаимодействие изобразительной деятельности и музыки оказывает положительное влияние на решение задач эстетического воспитания, способствует развитию детского творчества. Происходит обогащение рисунков новым содержанием. Музыкальные образы способствуют развитию сюжетного рисования.

Обучающиеся, имеющие инвалидность и ОВЗ, связанные с соматическими нарушениями и дети с задержкой психического развития могут обучаться по данной программе (по индивидуальному плану).

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы:

Развитие интереса, способностей к творческой деятельности средствами изобразительного искусства.

Задачи:

Обучающие

- обучить основам живописи, графики, композиции;
- углубить представление об основах изобразительной грамоты, приемах использования графических и живописных материалов;
- познакомить детей с основными жанрами и видами изобразительного искусства;
Развивающие
- развивать общий кругозор;
- развивать художественно-эстетический вкус, зрительное восприятие, чувства цвета, композиции;
- формировать интерес к занятиям работать руками (бумажная пластика);
обеспечить необходимые условия для личностного развития и творческого труда
Воспитательные
- воспитывать трудолюбие, уважение к труду, доброжелательность;
- создать условия для формирования эстетического отношения к окружающей действительности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№	Название дисциплины, раз- дела дисциплины	Количество часов			Формы аттеста- ции/контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Введение в программу	1	1	-	Педагогическое наблю- дение
2.	Основы цветоведения	6	2	4	Педагогическое наблю- дение
3.	Ритм	4	1	3	Педагогическое наблю- дение
4.	Конструктивный рисунок	10	2	8	Педагогическое наблю- дение
5.	Рисование с натуры	19	2	17	Педагогическое наблю- дение
6.	Наброски фигуры	6	1	5	Педагогическое наблю- дение
7.	Объемная композиция (бума- гопластика)	4	1	3	Педагогическое наблю- дение
8.	Портрет	4	1	3	Педагогическое наблю- дение
9.	Итоговое занятие	2	-	2	Выставка
	Итого	56	11	45	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел «Введение в программу»

Теория: Знакомство с программой «Первые шаги в изобразительном искусстве». Ознакомительная беседа о правилах безопасной работы на занятиях.

Практика: «Свободная тема».

Раздел «Основы цветоведения»

Теория: Знакомство с художественной акварелью. Теплые, холодные, нейтральные, контрастные цвета. Монохром. Ахроматические и хроматические цвета.

Практика: Цветовой круг. Цветовые заливки, растяжки.

Раздел «Ритм»

Теория: Знакомство с приемом ритма в изобразительном искусстве.

Практика: Обучение технике использования линии, формы, пятна, цвета при выполнении композиций.

Раздел «Конструктивный рисунок»

Теория: Метод визирования. Линейная перспектива. Пропорции предметов.

Практика: Конструктивный рисунок куба, шара, цилиндра.

Раздел «Рисование с натуры»

Теория: Метод «От главного к деталям». Воображаемая линия горизонта. Композиция.

Практика: Овощи и фрукты с натуры. Натюрморт с натуры.

Раздел «Наброски фигуры»

Теория: Пропорции стоящего человека и человека в движении.

Практика: Наброски и зарисовки человека различными материалами.

Раздел «Объемная композиция (бумагопластика)»

Теория: Перевод плоскостного листа в трехмерное пространство. Рельефная композиция из пластилина.

Практика: Объемная страница к рассказу. Конструирование из бумаги.

Лепка барельефа и фруктов из скульптурного пластилина.

Раздел «Портрет»

Теория: Пропорции головы человека.

Практика: Автопортрет любыми материалами

Раздел «Итоговое занятие»

Теория: Подводим итоги, вручаем грамоты.

Практика: Итоговая выставка работ, игровая программа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные

В результате освоения программы происходит художественное развитие личности ребенка, формируются трудолюбие, доброжелательность, воспитывается эмоциональная отзывчивость на явления художественной культуры, чувство сопричастности к традициям культуры своей страны, чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда.

Предметные

Обучающиеся знают основные жанры и виды изобразительного искусства; знакомы с основными законами композиции; умеют пользоваться законами цветоведения; обучены основам живописи, графики; имеют представление об основах изобразительной грамоты, приемах использования графических и живописных материалов;

Метапредметные

Развито зрительное восприятие, чувства цвета, композиции; сформирован интерес к занятиям работать руками (бумажная пластика); формируется художественно образное мышление;

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Год обучения	Дата начала обучения	Дата окончания обучения	Кол-во недель	Кол-во часов	Режим занятий
1 год обучения	01.10.2024	31.05.2025	28	56	2 часа*1 раз в неделю

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для занятий по данной программе необходимо:

- Наличие специализированного оборудованного кабинета для изобразительной деятельности (мольберты, столы, стулья, раковина, шкафы для хранения дидактических пособий и учебных материалов)
- Технические средства обучения (компьютер, принтер, мультимедиа-проектор, Магнитная доска, DVD-проигрыватель и т.п.);
- Натурфонд (предметы быта, драпировки, муляжи, наглядный материал: таблицы, схемы, репродукции, учебные рисунки педагогов и учащихся).
- Графические, живописные материалы (карандаши, кисти, краски, цветные карандаши, палитры, банки для воды, бумага ватман А4, ножницы, губки, тряпочки) с учётом на каждого обучающегося
- Специальная одежда обучающихся (фартуки.).
- Методическая литература (книги и методические пособия).
- Дидактический материал по каждой теме.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Документы, регулирующие нормативно-правовые взаимоотношения в дополнительном образовании

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

- Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении основ государственной политики в укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Приказ Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 г. N 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
- Методические рекомендации МОиН РФ по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. (№09-3242).
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 29.09.2023 № АБ-3935/06 о «Методических рекомендациях по формированию механизмов обновления содержания, методов и технологий обучения в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества дополнительного образования детей, в том числе включение компонентов, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека, значимых для вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, для реализации приоритетных направлений научно-технологического и культурного развития страны».
- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).
- Распоряжения Правительства РФ от 12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».
- Устав МОУ «Петровский Дворец», утвержден постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 24.12.2018 № 3837.
- Локальные акты МОУ «Петровский Дворец».

Список литературы:

- 1 Гусева О.М «Поурочные разработки по изобразительному искусству» по программе Неменского Б.М. М. «ВАКО» 2011
- 2 Изобразительное искусство. 1-8 классы: развернутое тематическое планирование по программе Б. М. Неменского Воробьева О.Я., авт.-сост. 2010 год
- 3 Покатило А. Дети и цвет. Искусство в школе. -№6.-2003.-с.67-69
- 4 Пьянкова Н.И. «Изобразительное искусство в современной школе» М. «Просвещение», 2006
- 5 Рудометова В. Авторская программа, Кондопога «Самоцвет», 2003.

- 6 Зернов А.М. Программа студии изобразительного искусства "Этюд" <http://www.openclass.ru/node/304957> [электронный ресурс]
- 7 Булгакова Т.А. Программа «Страна творчества» http://co1469.ru/pdf/Program_DO/program_DO_izo.pdf [электронный ресурс]
- 8 Козырева С.П. Взаимосвязь музыки и рисования, как средство развития изобразительного творчества старших дошкольников <http://www.childpsy.ru/dissertations/id/18743.php> [электронный ресурс]

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Формой подведения итогов по программе, прежде всего, является сравнение полученных знаний ребенка с первоначальными. При анализе работы учащегося не используется «отметка», она вербальна (похвала).

Анализ работ учащегося происходит с учетом его возраста, уровня его знаний, умений и навыков, умением видеть ошибки и исправлять их. Также подведение итогов может происходить путем анализа ребенком самого себя, родителями, педагогом, а также педагогическим коллективом (просмотр работ). При участии в конкурсе, работу учащегося анализирует жюри. Формой контроля в данной программе является участие учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях и т.д.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основными формами организации обучения являются: учебное занятие, экскурсия.

Принципы обучения

- 1 принцип последовательного изучения материала;
- 2 принцип воздействия на все каналы восприятия (визуальный, аудиальный, кинестетический);
- 3 принцип арт-терапии (ситуация на занятии должна быть максимально комфортной для самовыражения в изобразительной деятельности, без страхов и негативных переживаний.);
- 4 принцип нестандартности, экспериментирования (поддержка оригинальных творческих идей);
- 5 принцип социальности (возможность совместного творчества, возможность уважать свою непохожесть и непохожесть других);
- 6 принцип успешности.

В данной программе много значения уделяется знакомству с законами композиции, изучению свойств цвета, цветового круга и правил смешения палитры красок. Поэтому на начальных этапах в программе запланировано большое количество часов на практические учебные и краткосрочные задания. Далее в программе идет изучение жанров изобразительного искусства с использованием полученного опыта работы с разнообразными художественными техниками: акварелью, тушью, карандашом, пастелью, цветной бумагой, смешанными техниками. Итоговые работы выполняются в живописной и графических техниках, затем проводится выставка этих работ.

Приемы реализации программы: рассказ, беседа, лекция, иллюстрация, демонстрация, решение проблемы.

Алгоритм проведения занятия:

- Вводная часть (организационная)
- Повторение пройденного материала
- Изложение нового материала
- Практическая деятельность
- Подведение итогов
- Уборка рабочего места.

Данная структура занятия дает возможность поэтапно изложить материал и позволяет ребенку воспринимать информацию и применить ее в практической работе.

Методы организации учебного процесса

- Словесные (беседа, объяснение, диалог, чтение художественного произведения)
- Наглядные (показ, демонстрация, просмотр)
- Практические (упражнения, зарисовки, этюды)

Виды занятий

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год.

Комплексное занятие – сочетание практики и теории

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в тех или иных техниках с различными материалами.

Мастер-класс – на таком занятии педагог демонстрирует детям что-то новое. Например, техника «рисование по сырому», аквагрим, приёмы бумагопластики и др.

Занятие с рисованием натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность изучать азы рисунка и живописи, используя натуру.

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию творческого воображения ребёнка.

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную свободу в выборе художественных материалов и использовании различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его; пользуются популярностью у детей.

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь.

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой форме.

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим обсуждением.

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения. Может проходить в виде клубного дня, мини-выставки, просмотра творческих работ.