

Пояснительная записка

Особое место в воспитании и образовании ребенка занимает искусство. По словам В.Белинского «Искусство – это мышление образами». Установлено, что художественно-образное мышление основано на воображении, фантазии, зрительном и слуховом ассоциативном восприятии. Следовательно, если развивать в ребенке именно эти формы познания мира, то задача развития художественно-образного мышления будет достигнута.

Программа «Академия юных художников» ориентирована на развитие у обучающихся чувственно-эмоционального восприятия, ассоциативного видения, фантазии и воображения. Это решает задачу развития творчески активной, духовно богатой, свободно и разносторонне мыслящей личности.

В основе данной программы лежит представление, что изобразительная культура является составной частью общей культуры человека. Вникая в образный смысл различных произведений искусства, обучающиеся осваивают выразительность форм, конструкций, цветовых и линейных ритмов декоративных композиций, пластические особенности и возможности различных материалов, учатся мыслить на языке данного искусства.

Актуальность программы –она просторожена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности, краеведческий материал, а также участие детей в социальных проектах, в выставках и конкурсах.

Цель программы –

Развитие творческой личности, ориентированной на гармонизацию своих отношений с окружающей средой.

Задачи:

1. Формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу приобретения личностного опыта и самосозидания.

2. Формирование художественно-творческой активности обучающихся;

3. Развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей.

4. Овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков.

Информационная карта программы

1.Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – *художественная*

2. Адресат– *обучающиеся 12-14 лет*

3. Формы обучения – *групповая*

4. Виды занятий – *занятие-диалог, занятие-путешествие, занятие-игра, экскурсия, пленер.*

5. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – *2 года*

6. Объем программы – 1-й год обучения – 144 часа, 2-й год обучения – 144 часа.

7. Режим занятий – *2 раза в неделю по 2 часа*

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.

Каждый из годов обучения предусматривает постепенное расширение и углубление знаний, совершенствование творческих умений и навыков обучающихся от одной ступени к другой.

Спиральный принцип построения программы предполагает усложнение заданий в соответствии с возрастными особенностями детей, степенью освоения ими основ изобразительной грамоты. И хотя приоритет отдается творческой работе детей, программа обеспечивает связь истории и современности, знакомство с лучшими образцами классической и современной живописи.

Осуществление программы дает возможность обучающимся акцентировать и углублять знания, подробно прорабатывая детали и облекая в определенную художественную форму свои идеи и мысли.

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать обучающимся углубленные представления о системе взаимодействия изобразительного искусства с жизнью, повторяя материал, определенные виды и приемы художественной деятельности с использованием разнообразных форм выражения, полученные в системе урочной деятельности. Предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов как из коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских работ, презентаций и видеоуроков.

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 творчества 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. В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется целями и задачами конкретного занятия.

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

На реализацию задач программы нацелены и другие формы работы: проведение мастер - классов; организация выставок, оформление праздников; участие в детских творческих конкурсах и проектах, их организация.

Первый год обученияпо программе посвящен изуче­нию группы декоративных искусств, в которых сохраняется на­глядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусства. Здесь в наи­большей степени раскрывается присущий детству наивно-декора­тивный язык изображения и непосредственная образность, игро­вая атмосфера, присущие как народным формам, так и декоратив­ным функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции зодчества.

Второй год обученияпосвящен изучению изобрази­тельного искусства. Здесь формируются основы грамотности ху­дожественного изображения (рисунок и живопись), понимание ос­нов изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталки­ваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.

Учебный план

1-й год обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
Всего	Теория	Практика
1.	Вводное занятие	2	1	1	
2.	Древние корни народного искусства	22	5,5	16,5	Наблюдение
3.	Связь времен в народном искусстве	38	7,5	30,5	Контрольный опрос, наблюдение, контрольное задание
4.	Декор, человек, общество, время	40	6,5	33,5	Наблюдение, проверочная работа
5.	Декоративное искусство в современном мире	42	7,5	34,5	Контрольное задание
	Итого:	**144**	**28**	**116**	

Учебный план

2-й год обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
Всего	Теория	Практика
1.	Вводное занятие	2	1	1	
2.	Изобразительные средства рисунка	32	8	24	Наблюдение
3.	Живопись – искусство цвета	12	3	9	Контрольный опрос, наблюдение, контрольное задание
4.	Изображение растительного мира	32	8	24	Наблюдение, проверочная работа
5.	Изображение животного мира	20	5	15	Контрольное задание
6.	Жанры изобразительного искусства	36	9	27	Тестирование
7.	Творческий проект	10	2	8	Защита творческого проекта
	Итого:	**144**	**36**	**108**	

Содержание учебного плана 1-го года обучения

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»

Раздел 1. Вводное занятие

Теория: Знакомство с педагогом и ребятами. Знакомство с программой обучения. Составление плана работы на год. Экскурсия по учреждению. Правила работы и поведение на занятиях; инструменты, материалы и приспособления.

Практика: игры на знакомство, игры на сплочение коллектива. Анкеты. Мониторинг.

Раздел 2. Древние корни народного искусства.

Теория: Знакомство с материалами, используемыми для изображения: карандашом, восковыми мелками, фломастерами, гуашью, акварелью. Линия как средство изобразительного искусства, разный характер линий. Правила работы красками и кистью. Техника безопасности на занятиях и в учреждении.

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ.

Практика: изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений*.* Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров.

Работа над декоративной композицией. Выполнение эскизов орнаментальной композиции, выполнение эскиза узора вышивки, выполнение эскизов народного праздничного костюма.

Раздел 3. Связь времен в народном искусстве.

Теория: Древние образы, единство формы и декора в народных игрушках. Дымковская, Филимоновская, Каргопольская глиняная игрушки. Народные промыслы, их истоки и современное развитие. Древние и современные народные промыслы. Приёмы росписи и цветовые сочетания народных промыслов.

Практика: выполнение игрушки и роспись ее в традициях промысла. Освоение элементов росписей. Работа над декоративной композицией в традициях народных промыслов. Выполнение творческой работы в жанре «пейзаж».

Раздел 4. Декор, человек, общество, время.

Теория: Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.Роль декоративного искусства в жизни общества. Украшения в жизни древних обществ. Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. Греческая керамика. Значение одежды в выражении принадлежности человека к разным слоям общества. Костюм эпохи Средневековья. Сравнение орнамента русского народного костюма и особенностей орнамента в костюмах других народностей. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. Символика гербов.

Практика: выполнение эскизов орнаментального украшения, создание проекта собственного герба, разработка эскиза панно, выполнение учебных и творческих работ в жанре натюрморта, пейзажа, портрета, участие в конкурсе.

Раздел 5. Декоративное искусство в современном мире.

Теория: Народная праздничная одежда. Русский народный костюм. Славянские головные уборы. Народные промыслы родного края

В конце первого года обучения

Обучающиеся должны знать:

- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;

- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов);

- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);

- несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово).

- основные виды и жанры изобразительного искусства;

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция);

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;

- наиболее крупные художественные музеи России и мира

Обучающиеся должны уметь:

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь) и выразительные средства пластических искусств в творческой деятельности;

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, тон, цвет, объем, светотень, перспектива, композиция);

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, средневековой Европы);

- различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен, батик и т.д.);

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора.

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения;

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

- создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединённые единой стилистикой (предметы быта, мебель).

Личностные результаты:

- формирование основ гражданственности, любви к семье,

- уважение к людям и своей стране;

- воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре других народов;

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- 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.

В конце второго года обучения

Обучающиеся должны 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.

Обучающиеся должны 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

- формирование основ гражданственности, любви к семье,

- уважение к людям и своей стране;

- воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре других народов;

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- 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.

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в форме:

- контрольные занятия по изученным темам;

- конкурсы;

- выставка детских работ;

- в конце года готовится итоговая выставка работ.

Формы аттестации

В процессе деятельности выработалась определенная система контроля успехов и достижений детей, используя классические методы и приемы. При наборе детей первого года обучения (сентябрь) проводится входная диагностика сформированности навыков рисования Г.П.Миловановой, О.В.Овчинниковой, в конце 1-го полугодия (декабрь) - промежуточная диагностика, в конце учебного года (май) – итоговая диагностика. По результатам этих диагностик можно судить не только об изобразительных возможностях ребенка, но и о его способностях к творчеству.

Цель входной диагностики – выявить уровень развития:

- Координации и тонкой моторики;

- Умения изображать рисунок в цвете;

- Творческого мышления ребенка;

- Умение представлять объекты в различных пространственных положениях.

Для выявления уровня развития творческих способностей детей применяется упрощенный вариант диагностики креативности Торренса «Краткий тест творческого мышления. Фигурная форма» - адаптация теста Торренса на образное творческое мышление в обработке И.С.Авериной и Е.И.Щеблановой; методика изучения особенностей воображения детей Е.Г.Речицкой и Е.А.Сошиной. Эти диагностики проводятся в конце первого и второго годов обучения по программе.

Виды и формы контроля.

Текущий – систематическая проверка знаний; рубежный или периодический – после завершения больших тем, разделов; итоговая аттестация в конце учебного года.

а) по способу проверки:

– устный (беседа, контрольные вопросы);

– письменный (письменные контрольные работы, вопросники, тесты);

– практический;

б) по охвату обучающихся:

– индивидуальный (раздаточный проверочный материал, задания на карточках, кроссворды);

– групповой (кроссворды, лото, игры);

фронтальный (вопросная форма беседы, опросники, викторины).

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов

Активность участия.

Умение собеседника почувствовать суть вопроса.

Искренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность.

Самостоятельность.

Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческих работ

Композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).

Владение техникой: как ребенок пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания.

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.

В качестве форм подведения итогов применяются зачеты, зачетные итоговые работы, открытые занятия, конкурсы, выставки, защиты творческих работ.

- выполнение итоговых работ по результатам усвоения каждого блока;

- выполнение конкурсных и выставочных работ;

- подведение итогов по результатам каждого полугодия.

Методическое обеспечение программы

Учебно-методическое обеспечение является компонентом образовательных программы и включает в себя совокупность средств, обеспечивающих качественное осуществление учебно-воспитательного процесса. Это материалы, необходимые для осуществления образовательного процесса, обеспечивающие успех обучающихся в познавательной, творческой, коммуникативной и других видах деятельности. УМК включает в себя также материалы диагностики личности и детского коллектива: игры, анкеты, тесты, опросники, диагностические карты.

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог использует наглядные пособия:

-Научная, специальная, методическая литература.

-Тематические методические пособия, разработки.

-Пакет диагностических методик.

-Памятки для родителей.

-Сборник инструкций.

-Таблицы, схемы, плакаты, репродукции, фотографии

-Раздаточный материал (карточки, образцы работ, памятки и др.)

-Кино – видео - мультимедийные материалы, аудиозаписи.

-Конспекты занятий.

-Сценарии праздников, игр, мероприятий

-Фотоальбом объединения

-Учебная литература

Материально-техническое обеспечение программы

Оборудование учебного кабинета: столы и стулья для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов, зеркало, мольберты, стеллаж для изделий и образцов работ.

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа-проектор, колонки, экран.

Материалы, необходимых для занятий: акварельная бумага, краски, маркеры, кисти, баночка.

Учебный комплект на каждого обучающегося: акварельная бумага, гуашь, карандаш, ластик, кисти, баночка для воды, акварельные краски, восковые мелки, пластилин, доска для лепки, стеки, палитра, ножницы, картон.

Приемы организации учебно - воспитательного процесса

На занятиях применяются следующие приемы: показ педагога, образное объяснение, словесный, наглядный, репродуктивный, частично-поисковый, практический, постановка задачи.

Работа в коллективе строится на основе дружеского общения воспитанников и педагога, добровольности, игры, учета возрастных и индивидуальных особенностей и опирается на ***основные педагогические принципы:***

Принцип научности – направлен на формирование у воспитанников умений и навыков в работе с различными материалами, способствует развитию их познавательной активности, усвоению новых терминов и понятий.

Связь теории с практикой – те знания, которые дети получают на занятиях, воплощаются в практической деятельности.

Принцип обучения и воспитания детей в коллективе – воспитывается и развивается чувство ответственности, коллективизма, товарищеской взаимопомощи.

Принцип последовательности и систематичности – направлен на развитие компетентности детей в данном виде творчества.

Принцип доступности – деятельность в коллективе строится на основе реальных возможностей ребенка, учебный материал прост и доступен.

Принцип наглядности – обеспечивается применением разнообразных образцов, иллюстраций, использованием технологических карт и схем изготовления.

Для усвоения воспитанниками материала используются различные ***методы:***

Словесный (рассказ, беседа).

Наглядный (коллективное рассматривание и обсуждение произведений искусств, демонстрация).

Интегрированный(сочетание различных видов деятельности).

Практический (показ приемов работы педагогом, индивидуальная и коллективная работа, дидактическая игра).

Творческий (исследования, поиск материала, творческая работа).

Непосредственный контроль восприятия(анализ и сравнение).

Список литературы

Уатт Ф. Как научиться рисовать: Универсальное пособие для детей и взрослых / Пер. с англ. М.Д.Лахути. – М.: ООО «Издательство «Росмэн – Пресс», 2004. – 96 с

Авторская программа по изобразительному искусству: программа под редакцией Б.М. Неменского. 5 - 9 класс.

Учебно-методические комплекты к программе под редакцией Б.М. Неменского. 5 - 9 класс.

Учебники по изобразительному искусству: Гуров Г.У., Питерских А. С. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 7-8 классов;

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник для 5 класса /под редакцией Б.М. Неменского; Неменская Л.А. Искусство в жизни человека. Учебник для 6 класса

Поурочные планы. Автор О.В. Павлова. Программно – методические материалы. Изобразительное искусство 1-9 классы. М.: «Просвещение». 2009.

Поурочные планы.5,6, 7 классы. Автор О.В. Свиридова. 5.2. Программно – методические материалы. Изобразительное искусство 1-9 классы. М.: «Просвещение». 2009.

Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, история, практика / Е.Г. Вакуленко.

Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – М.: Столетие, 1998.

Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1987.

Краткий словарь художественных терминов Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998 г.

Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2003.

Список литературы для обучающихся:

1.«Искусство вокруг нас» Б.М. Неменский М. «Просвещение»,2013г.

2.«Твоя мастерская» Б.М. Неменский М. « Просвещение».2013г. 4 «Краткий словарь художественных терминов» Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998 г.