

Департамент образования Администрации городского округа Самара
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского и юношеского технического творчества «Импульс»
городского округа Самара

Утверждаю к использованию
в образовательном процессе:
и.о. директора ЦДЮТТ «Импульс»
Плотников С.С.

Программа принята на основании
решения методического совета
Протокол № 4 от 20.06.2022г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

"Метаморфозы"

Направленность программы: художественная

Возраст обучающихся: 6-18 лет

Срок реализации: 4 года

Разработчик программы:

педагог дополнительного образования

Едакина Наталья Борисовна

Самара

2022г.

Содержание

Аннотация

Пояснительная записка _____ стр. 3-15

Вид программы. Срок реализации программы. Направленность программы.

Актуальность, практическая значимость.

Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в образовательный процесс.

Нормативно-правовая база программы.

Отличие данной дополнительной образовательной программы от аналогичных программ.

Педагогическая целесообразность программы. Основной вид деятельности учащихся.

Цель и задачи программы. Психолого-возрастные характеристики обучающихся.

Наполняемость группы. Уровни освоения программы.

Режим занятий. Формы обучения. Формы занятий.

Занятия с одаренными детьми. Обучение с элементами дистанционного взаимодействия.

Образовательные блоки. Предполагаемый результат.

Степень сложности данных умений и навыков.

Методы и способы определения результативности.

Формы подведения итогов. Аттестация обучающихся.

Учебно-тематический план

и содержание модулей программы 1 года обучения _____ стр. 15-24

МОДУЛЬ «Виды и жанры изобразительного искусства»

МОДУЛЬ «Изобразительное искусство как форма художественного исследования реальности и построения мира»

МОДУЛЬ «Дизайн как искусства организации эстетической среды»

Содержание программы 2-4 годов обучения _____ стр. 25-43

Воспитательная работа _____ стр. 43-45

Методическое обеспечение программы _____ стр. 45-48

Литература.

Календарно-тематический план.

Аннотация

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Метаморфозы» (далее – Программа) рассчитана на 4 года обучения, где 1 год включает в себя 3 тематических модуля. Программа имеет общекультурный характер и направлена на освоение детьми технологий изобразительного и прикладного искусств, дизайна. Обучаясь по программе «Метаморфозы», обучающиеся могут освоить технологию работы с различными материалами, раскрыть свой творческий потенциал и перейти на новый уровень художественного созидания. Программа рассчитана на группу обучающихся разного возраста, которые объединены одной целью, решением одних задач.

Программа доступна детям с ОВЗ (слабослышащие, с незначительными проблемами опорно-двигательного аппарата).

Дифференцированный подход к достижению результата творческой работы основывается на уровне подготовки, умений и способностей каждого ребенка. Возраст обучающихся 6-18 лет. Содержание заданий соответствует возрасту.

Данная программа разработана с учетом интересов конкретной целевой аудитории и представляет собой набор учебных тем, необходимые обучающимся для создания собственных, самостоятельных творческих проектов, развития эстетического вкуса, эмоционального восприятия мира.

Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период болезни ребенка или общего карантина.

Программа основана на личном опыте педагога и рекомендациях графических и цифровых компьютерных программ

1. Пояснительная записка

Художественная культура складывается исторически по мере развития общества и, оставаясь открытой системой, вбирает в себя новые формы творчества. Искусство дизайна возникло в начале XX в. Слово «дизайн» в переводе с английского означает «композиция», «проект», «эскиз», «замысел». В наши дни — это слово обозначает особую область конструирования и проектирования эстетических свойств окружающего нас предметного мира по законам красоты. Дизайн находит применение в разных сферах жизни, является высокоразвитой формой творчества. Он формирует ценностную картину мира, поддерживает традиции, вырабатывает новые тенденции, создает комфорт и уют, придает жизни стабильность и одновременно будоражит ее.

Сегодня искусство дизайна оказывает огромное влияние на формирование человека и культуры современного общества. Придавая определенные функциональные и эстетические свойства вещам и окружающему пространству, художник - дизайнер формирует или «проектирует» человека, который будет пользоваться этими вещами и жить в этой среде. Отсюда следует воспитательная роль дизайна, его социально-культурная и социально-политическая роль в жизни общества.

Изучение основ искусства дизайна по программе «Метаморфозы» помогает детям осмыслить окружающий мир, творчески воплощая его в различных формах искусства.

Вид программы – общеразвивающая, модульная, интегрированная, с элементами дистанционного взаимодействия.

Направленность программы «Метаморфозы» – художественная. Она направлена на развитие познавательных и творческих способностей детей, художественно-эстетического вкуса, эмоционального восприятия и образного мышления в области дизайна как особого вида изобразительного искусства. Занятия в этом направлении закладывают серьезную основу для дальнейшей деятельности в самых разных общественных, социальных и производственных сферах жизни.

Срок реализации программы - 4 года

Возраст обучающихся: 6-18 лет

Новизна данной программы

Новизна данной программы заключается в том, что программа 1 года обучения по форме организации образовательного процесса **является модульной**. Это дает обучающимся возможность выбора модулей, нелинейной последовательности их изучения, а значит возможность построения индивидуальных учебных планов. Так же, приобретенный опыт по модульному обучению, позволит обучающимся наиболее успешно пройти дальнейший курс программы.

Модули программы 1 года обучения

1. Виды и жанры изобразительного искусства
2. Изобразительное искусство как форма художественного исследования реальности и построения мира..
3. Дизайн как искусство организации эстетической среды.

Актуальность программы

Актуальность программы продиктована требованием времени. Формирование развитой личности – сложная задача. Система занятий по программе выявляет и развивает индивидуальные способности учащихся, формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию учащихся.

Сегодня отмечается актуальность проблемы, связанная с выявлением и развитием одаренных детей в художественно-эстетической деятельности, различными возможностями их поддержки. В процессе реализации программы «Метаморфозы» этой проблеме уделяется большое внимание.

Искусство дизайна ориентировано на будущее, но человек не можем пренебрегать мудростью прошлого. Равновесие между прошлым и будущим - это становится центром внимания на занятиях по дизайну. Изучая историю искусства и культуру разных народов, опираясь на традиции, дети на занятиях в студии учатся понимать истинное искусство в наше сложное время. Знание истории материальной и духовной культуры помогает начинающим дизайнерам развивать взаимоотношения системы «человек-среда» на высокохудожественном уровне.

Актуальность программы «Метаморфозы» обусловлена ее практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт в оформлении помещения к праздникам, создании выставочных экспозиций, выпуске стенгазет, разработки эмблемы, правильно организовать интерьер в школе и дома, оформить садовый участок, создавать творческие предметы быта и подарки.

В процессе освоения основ дизайна, учащиеся могут реализовывать свои знания и умения в творческих проектах, тем самым совершенствовать свое мастерство, проявлять фантазию и учиться представлять свои работы на конференциях, выставках, презентациях и т.д. Работа над проектами занимает особое место в ходе реализации программы, позволяя учащимся приобретать опыт работы, который не достигается при традиционных формах обучения. Проектная деятельность имеет следующие особенности:

- направлена на повышение компетенции учащихся в предметной области, развитие их способностей, создание продукта;
- организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении, овладеть нормами взаимоотношений, приобрести навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
- обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, где значимыми и интересными для ребенка являются новые виды деятельности;

Большое значение в процессе реализации программы уделяется изучению современной, особенно актуальной и востребованной в наше время дисциплины – компьютерной графики. Среди современных художников, дизайнеров и архитекторов популярны такие программы как Adobe Photoshop, CorelDraw, Archicad. Знакомство с этими графическими программами позволяет учащимся в дальнейшем наиболее широко

воплощать свои художественные замыслы, создавать и трансформировать реалистические и абстрактные изображения.

Искусство приближено к человеку и особенно ответственно за созидание, обновление мира и прежде всего в плане самого человека, его среды обитания. На первый план сегодня должны выдвигаться ценностные критерии. Поэтому много внимания на занятиях уделяется вопросам экологии. Достижение гармонии между природой и человеческими творениями – основная задача современного искусства. Французский архитектор Ле Корбюзье говорил: «Природа – вот что мы должны взять за образец. Наше отступничество – вот в чем преступление». Экологический дизайн – это попытка воссоздания природной среды в повседневном бытии человека, целью которой является единение и обращение к природе. Занятия по экодизайну помогают творчески осмыслить окружающий мир, развить фантазию, образное мышление и проявить в полной мере свои способности. Дети, создавая композиции из природного и бросового материала, не столько отображают структуру объектов экодизайна, сколько выражают свое отношение к ним, придают им характер, используя выразительно-изобразительные средства для создания художественного образа.

Отличительные особенности программы

Программа отличается от аналогичных программ большим разнообразием тем и оригинальным подходом к их всестороннему раскрытию, в основу программы положен принцип синтеза искусств на основе экологического воспитания. Основы дизайна по программе изучаются во взаимодействии с другими видами изобразительного искусства, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества, природы и человека. В программе ставятся новые современные задачи, соответствующие потребностям сегодняшнего образования. При разработке программы учитывался личный опыт педагогической и художественной деятельности. Так же были изучены и проанализированы типовые и авторские программы:

1. Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе»;
2. «Изобразительное искусство и художественный труд». Программы общеобразовательных учреждений под руководством Б.М. Неменского.
3. Программа «Изобразительное искусство» под редакцией В.С.Кузина.
4. Программа «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства» под редакцией Т.Я. Шпикаловой.
5. Сборник программ по изобразительному искусству на основе методики Б.П. Юсова.

Программа «Метаморфозы» предлагает новый подход к организации творческой деятельности детей в области изучения искусства дизайна. В основу программы положен

лично – ориентированный комплексный подход к обучению и воспитанию учащихся. Вариативность программы позволяет обучающимся приобретать опыт творческой деятельности по разным видам изобразительного творчества – это дизайн, эко-дизайн, живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно - прикладное искусство. Дети могут заниматься по программе четыре года, но могут выбрать вариант, когда программу каждого года обучения можно изучать как отдельную программу, получая опыт творческой деятельности в определенном направлении художественного творчества.

Важной особенностью в процессе реализации данной программы является применение методов арттерапии в процессе занятий с детьми. Арттерапия — это форма психотерапии, основанная на творческой деятельности. Именно в современных условиях назрела необходимость в поиске и разработке здоровьесберегающих педагогических технологий.

В последнее десятилетие информационные образовательные технологии получили интенсивное развитие и уверенно стали завоевывать свое место в образовательном процессе вместе с традиционными формами обучения. В процессе реализации программы применяется новый метод дистанционного обучения при работе с одаренными детьми. Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и учащимся. ["Закон об образовании РФ" 55, 43, 90, 91, 92, 98].

В программе предусмотрено дистанционное обучение по некоторым теоретическим темам, во время работы обучающихся над проектами, консультации с педагогом.

Обоснование необходимости внедрения программы в образовательный процесс

Детский коллектив "Метаморфозы" - это структурное объединение Центра детского и юношеского технического творчества "Импульс" г.о. Самара (далее Центр). Возраст обучающихся 6-18 лет. Прием в объединение производится по желанию на общих основаниях с учетом интересов, потребностей детей и их родителей/законных представителей на оказание дополнительных образовательных услуг в сфере дизайна и прикладного творчества искусства, а также активного и полезного проведения свободного времени.

Отдаленный от культурного центра города, детское объединение востребовано среди подростков и родителей/законных представителей как центр популярного вида деятельности. Одним из основных мотивов для посещения занятий обучающимися служит участие в фестивальных и конкурсных мероприятиях разного уровня (от районного до международного), мастер-классы на площадках детских лагерей дневного пребывания района.

Нормативно-правовая база программы

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014г. № 1726-Р)
- Стратегия развития воспитания В РФ на период до 2025г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р)
- Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4.06.2014г. № 41 "Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"
- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019г. № 262-од "Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам"
- Методические рекомендации по проектированию дополнительным общеобразовательным программам, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242
- Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных программ (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области от 03.09.2015г. № МО-16-09-01/826-ТУ)

Педагогическая целесообразность программы

Чтобы работа в коллективе осуществлялась успешно и давала наибольший эффект необходимо учитывать специфику дополнительного образования. Эта специфика определяется прежде всего добровольностью посещений занятий, что в свою очередь накладывает отпечаток на методику работы. Для успешной организации занятий по программе необходимо создание педагогических условий, непосредственно влияющих на развитие творческих способностей учащихся. Эту группу условий составляют:

1. Создание ситуации успеха для каждого учащихся и коллектива в целом;
2. Обеспечение перспектив развития художественного творчества учащихся;
3. Использование на занятиях технических средств обучения;

4. Введение в занятие творческих, импровизационных и проблемных задач.
5. Применение разнообразных техник и материалов;
6. Смена видов деятельности в течение учебного года;
7. Сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;

Создание творческой атмосферы на занятиях – это важное условие успешной учебной деятельности по программе «Метаморфозы». Творческий процесс выступает как способ постижения детьми своих возможностей и познания окружающей действительности, моделирования взаимоотношений между людьми, природой и выражения своих эмоций.

В процессе освоения искусства дизайна основное внимание уделяется изучению правил, приемов и средств композиции, цветоведения, основ формообразования, моделирования, макетирования и комплексного проектирования. Методика обучения дизайну направлена на овладение подсознательным ощущением формы, как одним из важнейших компонентов проектного мышления. Обучение основам дизайна осуществляется во взаимодействии с обучением изобразительной грамоте как средство выражения проектной идеи и создания художественного образа.

Теоретические основы развития художественно-творческой активности учащихся в процессе приобщения их к дизайнерской деятельности составляют три компонента: дизайнерский – система знаний по дизайну как отрасли человеческой деятельности и ее результатах; психологический – особенности дизайнерского мышления; методико–педагогический – пути, методы и приемы обучения умениям и навыкам дизайнерской деятельности и на этой основе формирование дизайнерского мышления.

Основной метод обучения – компетентностно-ориентированный подход в обучении.

Формы обучения и организации деятельности

Основная форма обучения - очная, групповая, применяется также работа в малых группах и индивидуально.

Формы обучения - практическая работа, проектная деятельность, рассказ, беседа, лекция, семинар, пленэр, семинар–практикум, арттерапия, экскурсии, самостоятельная работа, выставки, конкурсы, художественно – дидактическая и деловая игра, диспут и т.д.

Цель и задачи программы

Цель программы: формирование компетентной творческой личности средствами изучения основ искусства дизайна на основе освоения пластических видов искусств и экологического воспитания.

Задачи программы:

1. Предметные

- ознакомить учащихся с художественными понятиями, техниками, материалами, применяемых в дизайнерском и изобразительном искусстве, в том числе базирующихся на ИКТ;
- сформировать начальные навыки проектирования окружающей среды на основе экологии, понимание значения искусства в жизни человека и общества;

2. Метапредметные

- развить индивидуальные творческие способности, эмоционально- эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности, сформировать устойчивый интерес к творческой деятельности;
- развить потребности в общении с произведениями дизайна и изобразительного искусства, освоении практических умений и навыков восприятия, интеграции и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лично значимой ценности;
- воспитать экологическую культуру личности;
- развить умение выражать свое отношение к природным и культурным ценностям через результаты творческой деятельности;
- формировать умение самостоятельно организовывать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общие решения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

3. Личностные

- сформировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве;
- формировать эстетическое сознание
- сформировать ответственное отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
- развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира; творческой деятельности эстетического характера, воспитание российской гражданской идентичности.

Психолого-возрастные характеристики смешанной возрастной группы обучающихся

В коллективе от 6 до 18 лет. Существенной особенностью работы в студии «Метаморфозы» является неоднородность возрастного состава в коллективе. С этим очень важно считаться

потому, что каждый детский возраст проявляет себя неповторимым образом в способностях, возможностях и потребностях. Воспитательное взаимодействие на занятиях строится с учетом возрастных особенностей учащихся. Разновозрастное обучение предполагает совместную деятельность детей разного возраста, направленную на решение как общих для всех, так и частных, в зависимости от возраста, образовательных и воспитательных задач (Л.В.Байбородова). Взаимодействие детей разного возраста рассматривается как фактор осуществления преемственности, способ освоения, передачи опыта и информации от старших к младшим. При этом совершенствуются навыки познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности, формируются современные ключевые компетентности. Дети учатся общаться, сотрудничать, устанавливать контакт, находить компромисс, адекватно оценивать деловые и нравственные качества других людей, а также и свои собственные возможности.

Уровни освоения программы:

1 год обучения - ознакомительный уровень.

2 и 3 года обучения - базовый уровень

4 год обучения - углубленный уровень.

Режим занятий: 1 год обучения: 144 ч. ($2 \times 2 = 4$ ч. в неделю), 2-4 год обучения: 216 ч. ($2 \times 3 = 6$ ч. в неделю)

Продолжительность занятий - 2 часа по 40 мин. с 10 минутным перерывом (согласно нормам СанПиН 2.4.4.3172-14)

Наполняемость группы: 13-16 чел. согласно учебному плану учреждения

Форма обучения - индивидуально-групповая.

Обучение с элементами дистанционного взаимодействия

Под дистанционным образованием общепринято понимать образовательную систему, в рамках которой осуществляются образовательные услуги детям с особыми нуждами, с помощью специализированной информационно-образовательной среды на любом расстоянии от учреждения образования. Основу образовательного процесса составляет при этом целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа ученика, и согласованная возможность контакта с преподавателем по Интернет-связи [\"Закон об образовании в РФ\" ст. 16 п. 1, п 2].

Программа предусматривает дистанционное обучение по некоторым теоретическим темам, самостоятельным работам обучающихся по творческим проектам, консультации с педагогом.

Образовательные блоки

Программа «Метаморфозы» рассчитана на четыре года обучения. Программа каждого года обучения может представлять собой отдельную подпрограмму, которую можно использовать для занятий в определенном направлении художественного творчества.

1 год обучения. «По законам творчества» посвящен знакомству с основными видами и жанрами изобразительного искусства, стилями и направлениями в искусстве. На занятиях происходит освоение различных художественных материалов и техник (аппликация, коллаж, лепка, конструирование и моделирование из различных материалов и т.д.). Многообразие видов деятельности стимулирует у детей интерес к изучению различных видов искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка.

2 год обучения. «Декоративность и фантазии» посвящен осмыслению связей изобразительного, декоративного искусства и дизайна. Учащиеся знакомятся с такими видами искусства как театрално-декорационное, монументальное и декоративно-прикладное творчество, знакомятся с графическим дизайном.

3 год обучения. «В гармонии с природой». Учащиеся глубже знакомятся с основами экологического дизайна, учатся понимать и воссоздавать природную среду в повседневном быте человека. Целью эко - дизайна является единение и обращение к природе различными творческими методами и средствами. Творческие работы в направлении экодизайна выполняются учащимися в 2-х направлениях:

- фитодизайн (флористика) - создание композиций, выполненных из природного материала;
- конструирование художественных объектов из различных промышленных материалов, подлежащих утилизации;

4 год обучения. «Преобразуя мир вокруг» посвящен знакомству с дизайном среды и пониманию концепции дизайна как искусства организации эстетической среды. Учащиеся продолжают изучать стили и направления искусства, основу перспективы, цветоведения, знакомятся с дизайном архитектурной среды, дизайном интерьера, ландшафтным дизайном, арт-дизайном, расширяют свои знания в области компьютерной и промышленной графики, узнают глубже, что такое графический дизайн, о значении графического стиля и рекламы.

Вопрос творческой одаренности детей является одним из актуальных в процессе реализации программы. В рамках программы студии «Метаморфозы» сформирована группа «Перспектива - Арт», в которую включены творчески-одаренные учащиеся 1-4 года обучения. Индивидуальные и групповые занятия проводятся с группой от 1 до 6 человек. Индивидуальные занятия дают возможность глубже изучить теоретические вопросы, совершенствовать знания и умения, развить творческие и социальные возможности,

подготовить учащихся к мероприятиям различного уровня. Для каждого учащегося разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, целью которого, является приобщение учащихся к продуктивной творческой деятельности.

Индивидуальный план учащегося включает в себя следующие направления деятельности:

- Подготовка и выступления с докладами на семинарах, мастер-классах;
- Исследовательская деятельность;
- Создание творческих работ и представление их на мероприятиях;
- Участие в выставках и конкурсах различного уровня;
- Проектная деятельность;

Большое значение в процессе реализации программы уделяется выходам учащихся на пленэр. Общение и духовное единение с природой на экскурсиях, работа с натурой в виде набросков, зарисовок и фотографий, сбор природного и бросового материала, - все это помогает творчески осмыслить окружающий мир, научить умению «не просто смотреть, а всматриваться» (С. Рубинштейн), развить фантазию, образное мышление и проявить в полной мере свои способности. Интерактивный пленэр предполагает коллективное посещение выставок, библиотек, памятников культуры, просмотр фильмов, спектаклей, встречи с замечательными людьми, акции по очистке прилегающей территории и парковой зоны.

В течение всего учебного года происходит смена видов деятельности художественных материалов, именно чередование этих видов позволяет избежать потери интереса к художественной деятельности, сохраняя эффект новизны и в то же время дает возможность работать над овладением различных материалов и техник.

Необходимым условием эффективности развития художественного творчества учащихся является введение в структуру занятий игровых элементов и художественно – дидактических игр, использование элемента соревнования. В игре растущая личность удовлетворяет свои самые разнообразные потребности. Художественно-дидактические игры влияют на развитие у детей мышления и образных представлений, так как в них требуется выполнять логические операции. В игровой деятельности интенсивно развивается наблюдательность, зрительная память, глазомер, воображение. Игра активизирует эмоциональную сферу детей, способствует их общему развитию через творчество.

Ожидаемые результаты

По окончании курса программы, обучающиеся должны владеть начальными знаниями, умениями и навыками основ дизайна, метапредметными компетентностями и положительной динамикой личностного роста.

Предметные результаты:

- Знание основных понятий, специфику, историю возникновения и развития дизайна и изобразительного искусства в целом;
- Умение владеть художественными техниками и материалами для создания художественного образа, основными принципами работы на компьютере;
- Понимание значение искусства и природы в жизни человека и общества
- Умение анализировать произведения искусства, обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;

Метапредметные результаты:

- Умение устанавливать позитивные отношения в коллективе, преодолевать трудности;
- Умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни.
- Умение оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и своих товарищей.
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

Личностные:

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- Способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в решении практических задач;
- Способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности;
 - Стремление к самосовершенствованию, самоопределению.

Критерии и способы определения результативности.

Периодичность контроля: начальный, текущий, промежуточный, итоговый.

Современные требования к образованию выдвигают принципиально новый системный подход к диагностике учебной деятельности учащихся. Это дает возможность оптимально планировать работу с коллективом и выбирать актуальные направления.

Для оценки перспективности ДОП «Метаморфозы» необходимо получение информации путем использования различных форм и методов психолого-педагогической диагностики:

1. Участие в выставках, конкурсах изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна;

2. Просмотр работ по рисунку, живописи, композиции, скульптуре, дизайну;
3. Защита проектов и творческих работ;
4. Беседа, опрос (устное интервью, письменное анкетирование);
5. Тестирование;
6. Изучение процесса и продуктов деятельности и т.д.

Формы подведения итогов:

- продуктивные формы: участие в конкурсах и фестивалях разного уровня, творческие отчеты, конференции и т. д.;
- документальные формы подведения итогов реализации программы отражают достижения каждого обучающегося, к ним относятся: диагностические карты оценки результатов освоения программы и развития личности, электронное портфолио обучающихся.

Аттестация обучающихся:

- промежуточная аттестация обучающихся проверяет уровень освоения программы, изученной за определенный год обучения,
- итоговая аттестация определяет освоение всей программы в целом и осуществляется в конце последнего года обучения по программе.

Общий уровень освоения программы определяется индивидуально для каждого обучающегося по бальной системе: 0 баллов - низкий уровень освоения программы; 2 балла - средний уровень освоения программы; 3 балла - высокий уровень освоения программы.

Учебно-тематический план модульной программы

1 года обучения «По законам творчества»

№	Модули	Кол-во часов			
		теор	прак	дистант	всего
1.	Виды и жанры изобразительного искусства	10	36	2	48
2.	Изобразительное искусство как форма художественного исследования реальности и построения мира..	12	32	4	48
3.	Дизайн как искусства организации эстетической среды.	12	30	6	48
	Итого	34	98	12	144

Учебно-тематический план 1 МОДУЛЯ

«Виды и жанры изобразительного искусства»

Цель: Создание условий для формирования представления о многообразии художественно-изобразительной деятельности и культур.

Задачи:

- овладение умениями и навыками в процессе творческой изобразительной деятельности;
- формирование эстетического сознания, понимание значения искусства в жизни человека и общества;
- развитие коммуникативных и креативных способностей.

Предполагаемый результат:

Умение различать и анализировать виды и жанры изобразительного искусства.

Форма подведения итогов – выставка

№	Тема	Кол-во часов			
		теор	прак	дистант	всего
1	Виды и жанры изобразительного искусства	2	4	-	6
2	Рисунок – основной вид графики	2	8	-	10
3	Живопись-искусство цвета	2	4	-	6
4	Скульптура	2	4	1	5
5	Архитектура.	2	6	1	7
6	Жанры изобразительного искусства	2	6	-	8
	Выставка работ	-	2	-	2
	Участие в конкурсных мероприятиях	12	34	2	48

Содержание программы 1 МОДУЛЯ

«Виды и жанры изобразительного искусства»

1 Тема «Виды и жанры изобразительного искусства»

Теория

1. Пластические и пространственные виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, декоративные и конструктивные. Общие основы и разное назначение. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность.

Практика

Живопись - «Мое настроение» (гуашь, акварель). 2. Скульптура - «Птицы нашего края» (пластилин). 3. Архитектура - «Дом для птицы» (картон, бумага, клей). 4. Графика – «Автопортрет» (восковые мелки, пастель, фломастеры)

Теория

2. Жанры изобразительного искусства. Предмет изображения и картина мира в искусстве. Особенности жанров и концептуальная направленность.

Практика

Коллаж (коллективная работа). Пейзаж – «Осенние деревья» (мозаика из бумаги). Портрет (групповой) – «Мои товарищи» (коллаж). Натюрморт – «Фрукты на подносе» (аппликация). Анималистический жанр – «Выставка собак», «Мое любимое животное» (живопись). Исторический жанр – «На поле боя» (коллаж). Материалы: цветная бумага, клей, картон, гуашь. Викторина – игра «Дерево творчества»

2 Тема «Рисунок – основной вид графики»

Теория

История рисунка. Знакомство с материалами. Методы и способы работы карандашом. Понятия: линия, штрих, тон, пропорции, симметрия.

Практика

Упражнения в проведении прямых и кривых линий, нарастание и ослабление тона. Материалы: карандаши простые различной твердости.

Теория

2. Натюрморт. Применение правил построения простых предметов и передача их объема с помощью светотеневых отношений, определение положения предмета в пространстве с использованием начальных знаний наглядной линейной перспективы. Последовательное ведение работы.

Практика

Цветочное растение на светлом фоне драпировки без складок. Рисунок чучела птицы в двух положениях. Кратковременные наброски (по памяти и наблюдению).

Практика

Рисование фигуры человека, предметов быта, предметов искусства, геометрических тел, пейзажа, животных и птиц, природного материала и т.д. Наглядная перспектива (линия горизонта, точка схода). Рисунок каркасных проволочных моделей, геометрических тел (куб, пирамида)

3 Тема «Живопись-искусство цвета»

Теория

1. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей.

Реальность и фантазия в творчестве художников.

Практика

Упражнения в заливках, смешение красок. Материалы: акварель, несколько листов бумаги для акварели фА3, кисти.

Теория

2. Натюрморт. Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображение вещей. Появление жанра натюрморта. Понятия: блик, цвет,

колорит, тень, полутень, рефлекс. Изменение цвета в зависимости от влияния окружающей среды.

Практика

Постановка из 2 предметов простой формы, контрастных по цвету (овощи, фрукты).

3. Пейзаж. Многообразие форм и красок окружающего мира. Организация пространства в картине. Высота горизонта и его образный смысл. Изменчивость состояния природы в разное время суток (утро, вечер, сумрак, туман и т.д.) Изображение природы в разные времена года. Материалы: гуашь

3. Кратковременные этюды. изображение фигуры человека, предметов быта, животных, птиц, листьев, веток, фруктов, овощей. Материалы: гуашь, акварель.

4 Тема «Скульптура»

Теория

1. Виды скульптуры. Станковая, монументальная, декоративная. Глина, камень, металл, дерево и т.д.

Практика

1. Рельеф. Зооморфный орнамент в круге или квадрате. 2. Круговая скульптура «Серебряное копытце» (по мотивам сказки Бажова). Материалы: глина, бумага, клей, гуашь, грунтовка.

2. Работа с натуры. Тематический натюрморт из 2-х предметов. Лепка гипсовых геометрических тел (куб и цилиндр, шар и конус).

3. Кратковременные этюды. Лепка фигуры человека, фруктов и овощей, растений, животных, птиц.

4. Работа по представлению: создание тематических композиции «В цирке»

5 Тема «Архитектура»

Теория

1. История архитектуры. Памятники архитектуры – наследие веков. Отличительные особенности архитектуры от других видов искусств.

Практика

1. Русское деревянное зодчество. «Сказочный терем». Конструирование из бумаги.

2. «Архитектурные фантазии» (техника папье-маше). 3. «Дом моей мечты» (рельеф-коллаж). Материалы: картон, бумага, клей ПВА, гуашь, пластилин, глина.

6 Тема «Жанры изобразительного искусства»

Теория

Предмет изображения и картина мира в искусстве. Жанры в изобразительном искусстве: пейзаж, портрет, натюрморт, тематическая картина (анималистический, бытовой и исторический жанры)

1. Пейзаж. Многообразие форм и красок окружающего мира. Организация пространства в картине. Высота горизонта и его образный смысл. Изменчивость состояния природы. Художники-пейзажисты (Левитан, Грабарь, Шишкин)

Практика

1.«Ночной пейзаж». Графическое изображение природы (декоративное рисование). Материалы: тушь, перо, лист А4.

Теория

2.Портрет. История возникновения портрета. Портрет как образ определенного человека Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники - портретисты. Портретные изображения в скульптуре. Рельеф.

Практика

1. Декоративная маска. Образ сказочного персонажа с ярко выраженным характером (папье-маше). 2. «Портрет литературного героя» (бумажная пластика). Материалы: бумага, картон, клей. 3. Натюрморт. Многообразие Форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображение вещей. Появление жанра натюрморта.

Практика

«Цветы на окне» (бумажная пластика). Материалы: бумага, картон, клей.

Учебно-тематический план 2 МОДУЛЯ

«Изобразительное искусство как форма художественного исследования реальности и построения мира»

Цель:

Создание условий для формирования интереса к изобразительной деятельности и творчеству в целом.

Задачи:

- ознакомить учащихся с художественными понятиями, техниками, материалами, применяемых в изобразительном искусстве;
- развить индивидуальные творческие способности, эмоционально- эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности, сформировать устойчивый интерес к творческой деятельности;
- сформировать ответственные отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.

Предполагаемый результат:

Умение образно мыслить и создавать художественные образы в различных техниках и материалах.

Форма подведения итогов – выставка, представление своих работ.

№	Тема	Кол-во часов			
		теор	прак	дистант	всего
1	Законы композиции	4	10	2	16
2	Основы цветоведения	4	10	-	14
3	Искусство плаката	4	10	2	16
	Выставка работ	-	2	-	2
	Участие в конкурсных мероприятиях	12	32	4	48

Содержание программы 2 МОДУЛЯ

**«Изобразительное искусство как форма художественного исследования
реальности и построения мира»**

1 Тема «Законы композиции»

Теория

1. Ритм. Движение и статика. Мобиль – подвесная динамичная конструкция.

Практика

1. Мобильная композиция «Снегопад». Коллективная работа. Конкурс «Самая красивая снежинка». Материалы: картон, цветная бумага, гуашь, цветные нитки, клей.

Теория

2. Организация центра. Равновесие. Симметрия и асимметрия. Главное в картине. Правило золотого сечения.

Практика

«Явления природы». Выполняется серия упражнений по свободному использованию картинной плоскости (без горизонта и перспективы). Это могут быть композиции из линий, пятен, точек, геометрических, растительных или декоративных элементов. Материалы: Гуашь, картон, цветная бумага.

Теория

3. Контраст. Контраст формы, фактуры, цвета. Большое и маленькое. Светлое и темное.

Практика

Фантастические деревья (коллективная работа). Игра-путешествие «Встреча в сказочном лесу». Материалы: уголь, соус, пастель.

Теория

4. Средства художественной выразительности. Фактура, текстура, цвет, форма, объем, пространство, точка и т.д.

Практика

1. Коллективная работа «Морское царство». Дети используют различные природные и неприродные материалы. Каждый ребенок придумывает и выполняет свою «сказочную рыбку», затем рыбки собираются в общую композицию. Материалы: пластилин, глина, камни, листья, ракушки, нитки.
2. Конкурс – викторина «Путешествие в мир рыб».
3. «Вторая жизнь упаковки». Создание из готовых форм (упаковка) образа сказочного героя.

Материалы: бутылки, коробки, банки, салфетки, цветная бумага, гуашь, клей ПВА, краска (водоэмульсионная).

4. «Природа и фантазия». Использование природных материалов для передачи образного состояния природы. Материалы: песок, кора, мох, крупы т.д.

2 Тема «Основы цветоведения»

Теория

Цветовой круг. Последовательность расположения цветов в спектре. Основные и составные цвета. Дополнительные цвета.

Практика

1. «Времена года». Упражнения в технике монотипия. Материалы: акварель, гуашь, стекло.
2. «Я и цвет». Ощущение цвета. Символическое значение. Материалы: цветная бумага, клей, гуашь, акварель.
3. Викторина «Цветные фантазии».

Теория

Теплые и холодные цвета.

Практика

Создание композиции «Зима и лето». Материалы: гуашь, опилки, клей, картон.

Теория

Ахроматические и хроматические цвета. Цвет как средство выражения. Ахроматические цвета – черный, белый, серый. Монохромная композиция создается на основе одного цвета и его оттенков. Хроматическая (цветная) композиция – на основе нескольких цветов и их оттенков.

Практика

Серия упражнений «День и ночь», «Веселые сны», «Космос» и т.д. по свободному использованию картинной плоскости (без горизонта и перспективы). Материалы: акварель, восковые мелки.

3 Тема «Искусство плаката»

Теория

Решение композиции плаката. Цветовой и графический ритм.

Органическое сочетание мотивов коллажа, рисунка, шрифта в плакате.

Практика Рекламный плакат к театральной постановке (гуашь, тушь, цветная бумага, клей, ножницы)

Учебно-тематический план МОДУЛЯ 3

«Дизайн как искусства организации эстетической среды»

Цель:

Создание условий для формирования дизайнерского мышления и интереса к различным видам художественной проектной деятельности.

Задачи:

- ознакомить учащихся с художественными понятиями, техниками, материалами, применяемых в дизайнерской деятельности
- сформировать начальные навыки проектирования окружающей среды;
- сформировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве;

Предполагаемый результат:

Умение применять полученные знания в процессе проектирования окружающей среды.

Форма подведение итогов – презентация проекта.

№	Тема	Кол-во часов			
		теор	прак	дистант	всего
1	Декоративно- прикладное искусство как основа дизайна.	2	6	-	8
2	Художественно – выразительные особенности языка дизайна	2	-	-	2
3	Основы формообразования	2	-	-	2
4	Концепция оформления тематической выставки	2	6	-	8
5	Компьютерный дизайн	2	6	2	10
6	Проектная деятельность	2	6	4	12
7	Защита проектов	-	2	-	2
	Выставка работ	-	4	-	4
	Участие в конкурсных мероприятия	12	30	6	48

Содержание программы МОДУЛЯ 3

«Основы дизайна как искусства организации эстетической среды»

1 Тема «Декоративно- прикладное искусство как основа дизайна»

Теория

История. Виды и направления. Национальные традиции, миропонимание, мировосприятие и коллективный творческий опыт. Композиция в народном и декоративно-прикладном искусстве. Народные художественные промыслы. Искусство орнамента. Русское народное творчество. Народная игрушка (дымковская, филимоновская, каргапольская, богородская, сергиево-посадская, полхов-майданская и т.д.).

Практика

1. «Писанка» - роспись пасхального яйца. История. Виды орнаментов. Солярные знаки. Материалы: картон, клей, воск, акварель. 2. «Русский народный костюм» (коллаж из различных материалов). Праздник «Масленица». Материалы: пластилин, картон, ткань, цветная бумага, клей. 3. Народная игрушка из глины. Материалы: глина, гуашь, грунт.

2 Тема «Художественно – выразительные особенности языка дизайна»

Теория

Художественное проектирование и конструирование. Единство пользы и красоты, функции и формы. Виды дизайна. Уникальность дизайнерских школ. Эстетика функционализма, конструктивизма и принципы формообразования

История дизайна. «Баухауз» и «ВХУТЕМАС».

3 Тема «Основы формообразования»

Теория

Форма – это единство внутренней конструкции и внешней поверхности объектов, (величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, светотень). Анализ формы объекта. (Посуда, Игрушка, Мебель)

4 Тема «Концепция оформления тематической выставки»

Теория

Тематический план выставки (соотношение экспонатов, текста и других средств выражения). Сценарий. Формирование тематической структуры выставки на основе законов драматургии. Эскизный проект. Принцип организации маршрута. Применение средств визуальной коммуникации.

Практика

Оформление выставок по темы: «Мир вокруг», «День победы», «Осенний калейдоскоп», «Новогодняя сказка», «Весенняя фантазия»

5 Тема «Компьютерный дизайн»

Теория

Овладение первичными навыками работы на компьютере. Работа с текстом и рисунками на компьютере, телефоне, планшете.

Практика

Буклет «Приглашение на выставку».

6 Тема «Проектная деятельность»

Теория

1. Проект «Сказочный город». 1. Подготовка учащихся к работе над проектом. 2. Выбор проблемы. 3. Сбор и анализ информации. 4. Разработка собственного варианта решения проблемы. 5. Реализация. 6. Защита проектной работы. 7. Рефлексия.

Практика

Оформление (к новому году) оконных проемов и стен зала декоративными элементами, объединенными в единую композицию (коллективная работа).

7 Тема «Защита проектов»

Защита проектов в формате «Художественный салон»

Учебно-тематический план программы 2-4 годов обучения

2 год обучения

«Декоративность и фантазии»

№	Тема	Кол-во часов			
		теор.	прак.	дист.	всего
1.	Особенности и истоки декоративно-прикладного искусства.	2	18	2	22
2.	Рисунок - основной вид графики	3	14	-	17
3.	Живопись - искусство цвета	3	14	-	17
4.	Основы дизайна	3	14	2	19
5.	Монументальное искусство	3	20	-	23
6.	Театрально-декорационное искусство	4	15	2	21
7.	Художественная обработка кожи и меха	3	16	-	19
8.	Художественная роспись ткани	2	17	-	19
9.	Компьютерная графика	4	8	2	14
10.	Гобелен	3	14	-	17
11.	Проект «Маскарад»	6	18	4	28
	Итого	36	168	12	216

3 год обучения

«В гармонии с природой»

№	Тема	Кол-во часов			
		теор	прак	дист.	всего
1.	Экологический дизайн.	3	16	2	21
2.	Рисунок	2	14	-	16
3.	Живопись - искусство цвета	3	15	-	18

4.	Фитодизайн	4	12	-	16
5.	Природа и фантазия	4	12	-	16
6	Искусство фотографии	4	18	-	22
7.	Искусство орнамента.	4	8	2	14
8.	Основы цветоведения.	3	15	-	18
9.	Плакат.	2	10	-	12
10.	Композиция.	6	18	-	24
11.	Компьютерная графика.	4	12	-	16
12.	Проектная деятельность.	6	15	2	23
	Итого	45	165	6	216 ч.

4 год обучения
«Преобразуя мир вокруг»

№	Тема	Кол-во часов			
		теор	прак	дист.	всего
1.	Определение дизайна как искусства организации эстетической среды. История дизайна.	2	12	-	14
2.	Стили и направления в искусстве.	3	10	2	15
3.	Рисунок – основной вид графики	3	18	-	21
4.	Живопись - искусство цвета	3	15	-	18
5.	Основы перспективы	2	10	-	12
6.	Композиция и цвет в дизайне	3	13	-	16
7.	Дизайн интерьера	2	16	-	18
8.	Фитодизайн	2	14	-	16
9.	Дизайн архитектурной среды	4	12	2	18
10	Ландшафтный дизайн	2	12	-	14
11.	Арт- дизайн	2	10	-	12
12	Компьютерная графика	2	10	-	12
13	Проект «Новогоднее пространство-2», «Эко-пространство»	2	8	2	12
14	«Чудо-графика». Основные особенности графического дизайна.	6	12	-	18
	Итого	38	172	6	216

Содержание 2 года обучения
«Декоративность и фантазии»

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство.

Теория

1.1. Истоки декоративно – прикладного искусства. Искусство орнамента. Многообразие и единство орнаментальных мотивов разных стран и народов. Виды декоративно–прикладного искусства: резьба по дереву и кости, вышивка, роспись, художественная обработка металлов, ткачество, керамика и т.д. Использование средств художественной выразительности.

Практическая работа:

1. Зарисовки видов и структуры орнаментов. (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный)

Материалы: бумага, фломастеры, гелевые ручки, карандаши..

2. Аппликация «Узоры в городе». Чугунные ограды и флюгера (чугунное литье, ковка)

Материалы: цветная бумага, картон, клей ПВА.

3. «Костюмы народов мира» (коллективная работа)

Материалы: глина, пластилин, картон, ткань, цветная бумага, клей.

4. Игра «Народный костюм». Необходимо найти соответствующие элементы костюмов для персонажей народных сказок.

4. «Декоративная ваза». Образ сосуда в искусстве разных народов (техника папье-маше).

Материалы: основа (банки, коробки, бутылки), пластилин, бумага, клей, гуашь.

5. «Зоопарк» (коллективная работа в технике оригами). История возникновения и развития искусства оригами. Материалы: цветная бумага, картон, клей ПВА.

Тема 2. Рисунок – основной вид графики.

Тория

1. Натюрморт. Композиционное решение натюрморта на листе. Соблюдение последовательности при выполнении рисунка. Обоснованность конструктивного построения предметов. Грамотность штрихов. Передача фактуры предметов. Соблюдение законов перспективы.

Практическая работа:

1. Натюрморт из 2-3 геометрических тел. Фон серый.

2. Рисунок гипсовой розетки на фоне драпировки с несложными складками.

Теория

2. Рисунок головы человека.

Практическая работа

Рисунок головы человека в различных ракурсах.

Тория

3. Кратковременные наброски

Практическая работа

Рисование фигуры человека с фоном, предметов быта, предметов искусства, части интерьера, чучел и скульптур животных, драпировки.

Тория

4. Пейзаж

Практическая работа

Выполнение пейзажа по памяти и с натуры.

Тема 3. Живопись-искусство цвета.

Теория

1. Натюрморт. Выработка навыков в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы и планов. Углубление заданий на понимание колористического решения натюрморта.

Практическая работа

1. Постановка из живых цветов, овощей или фруктов (акварель)
2. Декоративный натюрморт «Музыка» (гуашь)

Теория

2. Пейзаж (городской).

Практическая работа

Изображение природы в городе в разное время суток.

Теория

3. Цветоведение. Пространственное и Акустическое восприятие цвета. Восприятие цвета по пространственному признаку. Цвета далекие-близкие, глубокие и т.д. Тихие, громкие, кричащие, глухие и т.д.

Практическая работа

1. «Пространство и цвет». Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, фломастеры.
2. «Цветовые метаморфозы» (Основные и дополнительные цвета). Древняя символика основных цветов. Получение дополнительных цветов. Материалы: акварель, восковые мелки, бумага.

Тема 4. Дизайн как искусство организации эстетической среды

Теория

1. Художественно – выразительные особенности языка дизайна. Художественное проектирование и конструирование. Единство пользы и красоты, функции и формы. Виды дизайна. История дизайна. «Баухауз», «ВХУТЕМАС». Творческая концепция А.Родченко, Л. Лисицкого, В. Татлина, К. Малевича, А. Веснина.
2. Экспозиция. Тематический план выставки (соотношение экспонатов, текста и других средств выражения). Сценарий. Формирование тематической структуры выставки на основе законов драматургии. Эскизный проект. Принцип организации маршрута. Применение средств визуальной коммуникации.

Практическая работа

Исследование - реферат на тему «Баухаус». Оформление экспозиции к празднику «9 мая», конкурс стихов о войне «Памяти павших будьте достойны».

Тема 5. Монументальное искусство.

Теория

1. Мозаика. Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в жизни общества. Мозаика – вид монументального искусства, неразрывно связанного с архитектурой. История возникновения и развития искусства мозаики. Место мозаики в современном искусстве. Техники и материалы мозаики. Способы создания мозаики: прямой и обратный набор. Материалами для создания мозаичных композиций. Тайна природного камня. Памятники мегалистического периода – первые произведения монументального искусства. Дольмены. Монументальные памятники древности.

Практическая работа:

1. «Тайны камней». Исследовательская работа. Викторина.
 2. Оберег «Мой камень».
 2. Декоративная тарелка «Волшебная ящерица».
 3. Декоративное панно «Волшебная птица».
 4. Викторина - игра «Кто быстрее соберет пазл-мозаику» и «Что? Где? Когда?»
- Материалы: природные камни, клей ПВА, ДВП, грунт, глина.

Теория

2. Витраж. История возникновения. Материалы.

Практическая работа

«Подводный мир». Материалы: стекло, витражные краски

Теория

3. Фреска. История и технология росписи.

Практическая работа

Эскиз росписи стен «Волшебный лес»

Тема 6. Театрально-декорационное искусство.

Теория

1. Сценография. Оформление сцены. Работа театрального художника. Создание образно-игровой среды. Выразительные средства сценографии. Условность художественно-образного языка. Виды сценического оформления: изобразительно-живописное, архитектурно-конструктивное, метафорическое, проекционно-световое и т.д.

Практическая работа:

1. Макет к спектаклю «Снежная королева» (по сказке Г.Х. Андерсена)

2. Оформление спектакля (костюмы, маски, задник)

Теория

2. Маска-образ. Маски и история их возникновения (индийские, африканские, итальянские, венецианские и д.т). Назначение. Выражение внутреннего мира и характера. Цвет и фактура.

Практическая работа:

1.«Декоративная национальная маска». Образ с ярко выраженным характером. Материалы: глина, стек, бумага, клей ПВА, декоративные элементы, мех, нитки.

2. «Использование масок в Древней Руси». Исследовательская работа.

Теория

3. Театральный костюм. Искусство и специфика театрального костюма. Образность, природа и характерность. Своеобразие материалов для театральных костюмов.

Практическая работа

Эскиз театрального костюма (коллаж)

Теория

4. Театральная кукла. История куклы. Образ куклы-актера. Виды кукол, их назначение. Техники изготовления.

Практическая работа

Изготовление перчаточной куклы сказочного персонажа. Материалы: бумага, клей, воздушный шар, цветная ткань, мех, нитки, иголки, гуашь, кисти, поролон, пуговицы и т.д.

Теория

5. Художественная обработка кожи и меха

6. Северная мозаика из меха. Декоративно – прикладное искусство северных народов.

Теория

7.Истоки и современность. Мифы и легенды северных народов. Техника и материалы.

Практическая работа:

1. «Северная сказка». Декоративное панно по мотивам мифов народов севера. Материалы: мех, кожа, клей, камни, картон, ножницы.

2. Обереги. Назначение, применение и материалы. Верования и культ северных народов. Обожествление животных (Тотем). Орнамент, солярные знаки. Материалы: кожа, мех, глина, картон, бисер.

Теория

8. Художественная обработка кожи. Технология обработки. Виды.

Практическая работа

Декоративная ваза «Зимняя ночь». Материалы: кожа, коробки, пластиковые бутылки, пластилин, газеты, клей ПВА, свечи, инструменты для обработки кожи.

Тема 8. Художественная роспись по ткани.

Теория

Батик. История и технология выполнения.

Практическая работа:

Выполнение шторы «Времена года» (анилиновые краски, кисти, фиксаж)

Тема 9. Компьютерная графика.

Теория

Растровая и векторная графика. Аппаратное обеспечение. Adobe Photoshop. Интерфейс и основные возможности. Панель инструментов. Главное меню. Выделения и операция с ними. Векторная графика. Объект. Заливки и работа с цветом. Шрифт. Растровая графика. Трансформация.

Практическая работа

Создание фотореалистических изображений, работа с цветными сканированными изображениями, ретуширование, цветокоррекция, коллажирование, трансформация и т.д.

Тема 10. Гобелен.

Теория

Ткачество. История и современность. Способы создания гобелена. Материалы.

Практическая работа

«Древо жизни». Материалы: нитки, ножницы, рамка.

Тема 11. Проектная деятельность.

Теория

Проект «Маскарад».

Практическая работа:

Создание масок-образов. Проведение мастер-классов для учащихся других объединений.

Тема 12. Пленэр.

Практическая работа

Выполнение зарисовок, набросков и этюдов с натуры на природе;

3 год обучения

«В гармонии с природой»

Тема 1 Экологический дизайн.

Теория

Экологический дизайн – попытка воссоздания природной среды в повседневном бытие человека, целью которой является единение и обращение к природе. Проблема влияния на человека агрессивной визуальной среды. Принципы видеоэкологии.

Занятия по экодизайну предусматривают создание учащимися предметов из бросового материала, т.е. использование в качестве сырья вещей, которые обычно подлежат утилизации. Здесь акцент делается на развитие у детей способности к утилитарному познанию мира с дальнейшим его преобразованием.

Практическая работа

1. «Эко-сосуды». Превращение животных и рыб в волшебные сосуды. (банки, бутылки, глина, бумага, техника папье-маше)
2. Конструирование бабочки или стрекозы (проволока, пластилин, пленка)
3. «Рыба-светильник» (банки, бутылки, цв.пленка)

Тема 2. Рисунок – основной вид графики

Теория

1. Линия и пятно как средство выражения. Ритм линий и пятен в природе. Свет-тень. Законы композиционного решения.

Практическая работа:

1. Изображение ветки с определенным характером и настроением с натуры и по памяти.
2. «Стая птиц» (ритмичное расположение летящих птиц и птиц, сидящих на дереве).

Теория

Натюрморт. Композиционное решение натюрморта на листе. Соблюдение последовательности при выполнении рисунка. Обоснованность конструктивного построения предметов. Грамотность штрихов. Передача фактуры предметов. Соблюдение законов перспективы.

Практическая работа

1. рисунок гипсовой розетки с растительным орнаментом на фоне драпировки с несложными крупными складками.
2. постановка в интерьере (угол комнаты) из предметов крупной формы (ваза с цветами, тул).
3. Кратковременные наброски природных форм.
4. Пейзаж (по памяти и с натуры).

Материалы: простой карандаш, уголь, соус, пастэль.

Тема 3. Живопись - искусство цвета

Теория

Колорит. Четкость в последовательности выполнения работы. Цветовая характеристика предметов и их связь с окружающей средой. Живописные техники и материалы (лессировка, аля-прима, гризайль, декоративная живопись).

Практическая работа:

1. «Осенние листья» (декоративный натюрморт)
2. Кратковременные этюды птиц, животных. деревьев.
3. «Вид из окна». Пейзаж в разные времена года.

Материалы: акварель, гуашь.

Тема 4. Фитодизайн

Теория

Фитодизайн — создание эстетической среды на основе композиций, выполненных из природного материала. Фитодизайн создает психологический комфорт и улучшает микроклимат. Результатом дизайнерского проектирования должна быть совершенная взаимосвязь человека и продуктов его деятельности с природным окружением.

Практическая работа

1. Объемно-пространственная композиция «Лесная сказка» из природного материала.
2. Конкурс «Осенний листопад» Создание композиций из листьев (бабочки, птицы, Животные)
3. Оформление клумбы. Коллективная работа из природных материалов (коряги, ветки, камни, песок и тд)
4. Викторина «Волшебное превращение». Создание фигурок сказочных животных из природных материалов, придумывание рассказа на эту тему.

Тема 5. Природа и фантазия

Теория

Фантазии в мире реальности. Процессы превращения образов реальности в абстрактные за счет диссоциации, ассоциации, перекомбинации. Превращение абстрактных форм в реальные. Трансформация природных форм в декоративные. Соотношение целого и частей. Бионика - наука, основанная на основе изучении структуры и жизнедеятельности живых организмов. Запас бионических идей у природы неисчерпаем. Архитектор Антонио Гауди и его фантастические сооружения как творения природы (Собор Саграда Фамилия, дом Мила, дом Батльо, парк Гюэль).

Практическая работа:

1. Бионический город (Конструирование).
2. Занятие – конференция «Город будущего»
3. «Зоопарк» (Лепка животных из глины).
4. «Фантастическое животное» (Декоративное рисование).
5. «Летний луг» (мозаика из бумаги).
6. «Солнечная паутина» (коллаж)

Тема 6. Искусство фотографии

Практическая работа:

1. Фотопроект «Родные мотивы»
2. Фотоколлаж «Растения в нашем городе»;
3. Фотоколлаж «Мы в ответе за тех, кого приручили
4. Стенгазета «Мир, в котором мы живем»

Тема 7 Искусство орнамента

Теория

История орнамента и его виды. Единство и различие орнаментов у народов мира. Ритм в орнаментальной композиции.

- 7.1. «Декоративная тарелка». Растительный орнамент в круге.
- 7.2. Зооморфный орнамент в полосе (бордюр).
- 7.3. Антропоморфный орнамент в квадрате (декоративная плитка).

Тема 8. Плакат

Теория

1. Оформительские изобразительные и шрифтовые работы. Органическое сочетание мотивов коллажа, рисунка, шрифта в плакате. Цветовой и графический ритм. Шрифт - важный элемент плаката. Разработка графического стиля. Реклама. Стилль. Стилизация формы. Обобщенность и условность. Образ и знак.

Практическая работа

1. Экологический плакат на тему «Как ты к природе, так и она к тебе».
2. «Берегите лес от пожара»
3. «Сохраните исчезающих животных»
4. «Планета-наш дом»

Материалы: любые изобразительные на выбор.

Теория

2. Эмблема. Знак - условное обозначение, метка, предмет, которым обозначается, выражается что-либо. Эмблема - условное или символическое обозначение какого-нибудь понятия, идеи. Фирменный стиль;

Практическая работа

Разработка эмблемы «Защити природу» (гуашь, фломастеры, цветные карандаши).

Тема 9. Основы цветоведения.

Теория

Законы цветовой гармонии, особенности цветового видения. Воздействие цвета на человека. Восприятие цвета по пространственному признаку. Цвета далекие-близкие,

глубокие и т.д. Тихие, громкие, кричащие, глухие и т.д. Времена года и палитра сочетающихся цветов. Многоцветье природы.

Практическая работа:

1. «Радуга - символ жизни». Гармония цветов. Идеальный образ природы. Цвет как зрительное ощущение. Материалы: Гуашь, бумага.
2. Коллаж «Единство и борьба противоположностей». Свет и тьма. Огонь и вода. Гармония. Изменчивость и неизменность. Мифология зарождения жизни. Материалы: гуашь, восковые мелки, акварель, фломастеры.
3. «Холодно – тепло». Холодные и теплые цвета. Зима – лето. Образная энергетика. Материалы: Акварель, стекло, белила (гуашь), бумага. Техника «монотипия».
4. «Цветовые метаморфозы». Основные и дополнительные цвета. Древняя символика основных цветов. Получение дополнительных цветов. Материалы: Акварель, восковые мелки, бумага.
5. «Времена года» (Техника «монотипия»).
6. Викторина-игра «В мире искусства»

Тема 10. Композиция

Теория

Процесс гармонизации пространственных объектов. Приемы и средства композиции. Выразительные возможности композиции. Принцип золотого сечения.

Практическая работа:

1. Форма и хаос. Фантазии в мире реальности. (гуашь, песок, тесто, цветная бумага).
2. «Точка - символ рождения мира». Организация центра. Центр, первопричина. Принцип мироздания. Начало бесконечности (коллаж)
3. «Открытое и замкнутое пространство». Идея динамичности. Определенность и характерность (тушь, бумага, гелевые ручки, черная бумага, клей).
4. Образ-слово-движение» (цветная бумага)
5. Тематическая композиция «Мое любимое животное» (гуашь, акварель)

Тема 11. Компьютерная графика

Теория

Освоение программы Corel Draw. Знакомство с пакетом программы. Растровые и векторные рисунки. Элементы рабочего стола. Понятие объекта. Создание и редактирование объектов. Редактирование контура и заливки. Работа с текстом. Специальные эффекты.

Практическая работа

Создание плоских и объемных изображений. «Цветочная поляна», «Сказочное животное»

Тема 11. Проектная деятельность.

Теория

Подготовка учащихся к работе над проектом. 2. Выбор проблемы. 3. Сбор и анализ информации. 4. Разработка собственного варианта решения проблемы. 5. Реализация. 6. Презентация. 7. Рефлексия. Проект «Эко-пространство».

Практическая работа

Создание экспонатов передвижной выставки, выполненных из природных и бросовых материалов (коробки, бутылки, банки и т.д)

4 год обучения

«Преобразуя мир вокруг»

Тема 1. «Дизайн как искусство организации эстетической среды».

Теория

Художественно – выразительные особенности языка дизайна. Художественное проектирование и конструирование. Единство пользы и красоты, функции и формы. Основы формообразования. Форма – это единство внутренней конструкции и внешней поверхности объектов, (величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, светотень). Анализ формы объекта.

Практическая работа:

1. Посуда. «Чайный сервиз» (коллективная работа). Материалы: глина, гуашь.
2. Новогодняя игрушка (техника папье-маше)
4. Транспорт (воздушный, наземный, водный). Моделирование.

Тема 2. Стили и направления в искусстве.

Стиль – общность идейно - художественных принципов, объединяющая в определенную эпоху, произведения мастеров, работающих в разных видах и жанрах искусства.

Исторически сформировавшиеся стили и направления. Характеристика периодов в европейском искусстве (романский, готический, барокко, рококо, классицизм, романтизм, модерн, импрессионизм, конструктивизм)

Практическая работа: «Мой стиль». Материалы: по выбору учащихся.

Тема 3. Рисунок – основной вид графики.

1. Натюрморт. Тональное и конструктивное построение. Цельность изображения. Четкость штриха. Требование максимальной законченности, передача материала и пространства.

Практическая работа 1: рисунок ассиметричного гипсового орнамента.

Практическая работа 2: натюрморт в интерьере ниже уровня глаз.

Теория

2. Интерьер. Построение интерьера. Компоновка и выбор формата для рисунка интерьера заданного размера. Передача пространства средствами штриха и светотени.

Практическая работа 1: рисунок части интерьера с мебелью.

Практическая работа 2: рисунок интерьера комнаты (светотеневая проработка)

Теория

3. Кратковременные наброски фигуры человека, гипсовой головы, предметов быта, предметов искусства, чучел и скульптур животных и птиц, пейзажа городского)

Тема 4. Живопись-искусство цвета.

Теория

1. Натюрморт. Самостоятельное выполнение задания по созданию художественного образа натюрморта. Выбор техники и способа исполнения в зависимости от поставленных задач. Передача цветовых отношений.

Практическая работа:

1. Декоративный натюрморт из нескольких предметов различных по материалу и фактуре (бархат, шелк, дерево, металл и т.д.), (гуашь).

2. Пейзаж. Практическая работа: городской пейзаж с фигурами людей и животных. Материалы: гуашь, карандаш.

3. Кратковременные этюды.

Практическая работа:

1. Этюды предметов быта, животных, деревьев. Материалы: акварель, гуашь, восковые мелки.

2. Изображение фигуры человека.

3. Фигура человека определенной профессии в интерьере.

Материалы: гуашь, бумага, кисти, карандаш.

Тема 5. Основы перспективы

Теория

Линейная перспектива - точная наука, позволяющая изображать на плоскости предметы окружающей действительности с учетом их расположения в пространстве. Наблюдательная перспектива. Перспективные построения (угловая и фронтальная перспектива). Линия горизонта.

Практическая работа:

1. Перспектива в пейзаже.
2. Перспектива комнаты.

Тема 6. Композиция и цвет в дизайне.

Теория

1. Композиция в дизайне как процесс гармонизации пространственных объектов. Приемы и средства композиции. Пропорции, ритмическая структура, фактура, цвет и т.д.

Практическая работа:

1. Законы композиции. Аппликация «Город». Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, гуашь.
2. Светильник «Ночной сторож». Материалы: картон, ткань, нитки, банка, фонарик или гирлянда, цветная пленка.
3. «В лабиринте». Образное понятие «лабиринт». Лабиринт как поиск смысла жизни, нашего предназначения, решение жизненно-важных проблем. Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, гуашь.
4. Игра-конкурс «Город творчества»

Теория

2. Цветоведение.

Создание функционально и эстетически совершенной колористической среды. Взаимосвязь цвета с формой и назначением предмета. Эмоциональное воздействие цвета.

Практическая работа:

1. Символическое значение цвета. Исследовательская работа.
2. Упражнения по подбору цветовых отношений «Гармония цвета». Материалы: цветная бумага, клей.
3. «Автопортрет» (коллаж). Настроение и эмоциональные состояния. Самоисследование. Материалы: акварель, гуашь, фломастеры, фотографии, клей.

Тема 7. Дизайн интерьера.

Теория

1. История декорирования жилья. Древний Египет – «колыбель» дизайна жилища. Греческие интерьеры и древнеримский дом.

Практическая работа: декоративная ваза по мотивам античного интерьера. Материалы: папье-маше, гуашь.

Теория

2. Композиционные особенности интерьера. Композиционные приемы. Зонирование квартиры. Квартира-студия. Мобильная стена.

Практическая работа:

1. Конструирование мебели и макета комнаты из бумаги.
2. Игра - упражнение с динамическими элементами.

Материалы: шаблоны мебели, макет комнаты.

Теория

3. Легенда о сотворении стиля. Современные стили (классический, хай-тек, модерн, этнический, «кантри», минимализм, эклектика и т.д.). Кич в интерьере.

Важность соблюдения стилевого единства при оформлении интерьера.

Практическая работа: проект интерьера в определенном стиле «Моя комната» (аппликация). Материалы: цветная бумага, клей, карандаш.

Теория

4. Цвет и свет в интерьере. Значение цвета. Законы цветовой гармонии, особенности цветового видения. Воздействие цвета на человека. Значение света в интерьере. Естественный и искусственный свет. Характеристика света. Типы освещения. Верхнее и нижнее освещение. Свечи и камины.

Практическая работа:

1. Цветовое решение одного интерьера в нескольких вариантах: холодная гамма, теплая гамма, контрастное решение, использование одного и двух цветов. Материалы; гуашь, линейное изображение интерьера на листах.
2. Упражнения по изображению различного освещения в определенном интерьере
Материалы: макет интерьера с мебелью, лампа и фонарик.

Теория

5. Культура Японии. Экзотерика. Этностиль. Основы фэн-шуй. «Ароматный» дом.

Практическая работа: «фэн-шуй в моем интерьере» (аппликация). Материалы: чертеж комнаты, цветная бумага, ножницы, карандаш, линейка.

Тема 8. «Фитодизайн».

Теория

Составление композиций из природного материала. Оформление интерьера.

Стиль, форма, цвет. Развитие искусства флористики. Ikebana – искусство составления композиций из растений.

Практическая работа:

1. Оформление интерьера к конкурсу «Осенние фантазии».
2. Конкурс-викторина «Осенние фантазии»

Материалы: картон, рамка, природный материал.

Тема 9. Дизайн архитектурной среды.

Теория

1. Истоки архитектуры. Основные элементы архитектурных сооружений. Стили и направления (Классицизм, барокко, модерн, конструктивизм).

Готика и романский стиль. Особенности культуры этого периода.

Практическая работа:

1. Макет средневекового замка. Материалы: бумага, цветной картон, клей, гуашь.

2. Игра «Путешествие по средневековью»

3. Композиции в технике граттаж «Образы будущего».

Материалы: типографская краска, стекло, бумага, воск, тушь, гуашь, игла для процарапывания.

Теория

2. Древнерусское искусство. Символика храма. Крест – главный символ христианства.

Практическая работа:

1. «Древнерусский храм» (Декоративное панно).

2. Викторина «Что мы знаем о Древнерусском искусстве»

Материалы: камни, клей, основа ДВП, кисти для клея.

Тема 10. Ландшафтный дизайн.

Теория

1. Классические стили и их использование: регулярный, пейзажный, колониальный, сельский, экологический, японский.

Практическая работа:

1. Зарисовки планов.

2. Реферат-исследование.

3. Игра – викторина.

Теория

2. Законы и приемы ландшафтного дизайна: композиция, перспектива, цвет, свет, симметрия и асимметрия, ритм, контраст.

Практическая работа: проектирование детской площадки (эскиз и конструирование из бумаги). Материалы: бумага, гуашь.

Теория

3. Оформление сада. Беседки и бельведеры. Мостики. Декоративные вазы. Садовая мебель. Дорожки. Освещение.

Практическая работа:

1. Эскиз оформления дорожек и газонов мозаикой. Материалы: гуашь, бумага.
2. Макет беседки. Материалы: бумага, клей.
3. Скульптура для сада. Материалы: глина.

Теория

4. Вода и водные устройства. Декоративный водоем. Каскады и водопады. Фонтан. Пруд.
Практическая работа: макет фонтана, водопада. Материалы: камни, глина, клей ПВА, основа ДВП, картон.

Теория

5. Приемы компоновки деревьев, кустарников. Отдельно стоящее дерево. Группа из деревьев и кустарников. Живая изгородь.

Практическая работа: конструирование из бумаги (коллективная работа).

Теория

6. Оформление сада цветами. Клумбы. Модульные цветники. Рокарий.

Практическая работа:

1. Проектирование цветника (карандаш, гуашь, картон фА4).
2. Оформление клумбы около дома.

Теория

7. Сад камней. Особенности культуры Японии. Традиции любования, молитвенного созерцания природы. Особый характер построения японских садов. Знаменитый сад камней Реандзи в Киото, («Плоский сад») – 15 век. Философия жизни и искусство расстановки камней. (Значение формы, цвета, фактуры.).

Практическая работа:

1. Разработка эскиза.
2. Выполнение объемной композиции по мотивам японского искусства.

Материалы: природные камни, клей ПВА, основа из ДВП.

Тема 11. Арт-дизайн.

Теория

Проектирование эксклюзивных творческих работ

Арт-дизайн можно понимать, как искусство проектирования в самом широком значении этого слова. Это может быть проектирование таких, которые не имеют прямого функционального назначения, но будучи созданными по всем законам формообразования, колористики и гармонии, эти объекты будут отвечать высоким требованиям, предъявляемым к произведениям искусства. В последнее время проектирование

выставочных объектов дизайна все больше получает распространение. Здесь в первую очередь осуществляются разнообразные эксперименты с различными материалами, идет поиск новых форм, конструкций и взаимодействий объекта и среды.

Практическая работа:

1. Объемно-пространственная композиция «Космическая фантазия» (коллективная работа)

Материалы: нити, бумага, фольга, новогодние игрушки-шары, гирлянды, фонарики и т.д.

2. Игра- викторина «Тайны космоса»

Тема 12. Компьютерная графика.

Теория

Проектирование и дизайн зданий, интерьеров и экстерьеров с помощью программы ArchiCAD. Реализация творческих идей при создании архитектурных объектов. Современный и удобный вид носителей и хранения информации.

Практическая работа:

1. Освоение рабочего пространства программы.
2. «Моя комната» (эскиз-чертеж)

Тема

Теория

1. Проект «Новогоднее пространство»

Практическая работа:

1. Оформление помещения центра к новому году.
2. Выставка «Зимняя сказка»
3. Сценография к спектаклю.
4. Проведение учащимися мастер-класса по изготовлению карнавальных масок с приглашенными учащимися младших классов.

Тема 14. «Чудо-графика»

Теория

1. Дизайн открытки. Определение графического дизайна. История открытки. Современные открытки к праздникам. Открытки-игрушки, открытки - трансформеры.

Практическая работа: открытка – трансформер «Поздравляю». Материалы: картон, цветная бумага, фломастеры, гуашь. клей, ножницы.

Теория

2. Шрифт - важный элемент художественного проекта.

1. История шрифта. Виды и характер шрифта. Выбор и применение.

Практическая работа:

1. Зарисовки основных видов шрифтов.
2. Исследовательская работа «Шрифт».
2. Шрифтовая композиция и зооморфный орнамент. Стилизация изображений животных и птиц. Декоративно-прикладное искусство Средневековья.

Практическая работа:

1. Коллективная работа «Зоопарк» (каждая буква должна напоминать образ какого-нибудь животного).
2. Игра «Что? Где? Когда?» на тему «шрифт».

Материалы: гуашь, карандаши, пластилин, стек, картон, цветная бумага.

Теория

3. Каллиграфия (от греч. «красивый почерк») - искусство писать четким, красивым почерком. Образцы каллиграфического написания букв алфавита.

Практическая работа: упражнение в написании своего имени каллиграфическим почерком, выполнение начальных заглавных букв своего имени, фамилии, отчества (перьевая ручка, тушь или чернила). Возможно изображение рядом с буквами своего портрета (реалистично или абстрактно).

Теория

4. Вензель. Узор из букв.

Вензель (от польск. «узел») - начальные буквы имени и фамилии, переплетенные и составляющие узор. Инициал (от лат. «начальный») - начальная буква имени.

Практическая работа: выполнение в круге или в квадрате эскиза вензеля (фломастеры, цветные карандаши, гелевые цветные ручки)

Теория

5. Искусство плаката.

Решение композиции плаката. Цветовой и графический ритм. Органическое сочетание мотивов коллажа, рисунка, шрифта в плакате.

Практическая работа: рекламный плакат к театральной постановке (гуашь, тушь, цветная бумага, клей, ножницы)

Теория

6. Книжный дизайн. Дизайн книги - художественное конструирование книги. Книжная графика - область деятельности художника, занимающегося оформлением литературного произведения, предназначенного для публикации. Выбор компонентов художественного оформления в соответствии с содержанием, функцией (сказки, стихи, учебник и т.д.). Внешнее оформление

и внутреннее оформление (суперобложка, обложка, переплет, титульный лист, шмуцтитул, заставка, иллюстрации)

Практическая работа: выполнение макета книги, включающего основные элементы оформления книги. Возможно выполнение книги-трансформера.

Теория

7. Буквица.

Создание макета книги представляет собой компоновку графического и текстового материала. Выразительным элементом оформления книги является буквица. Буквица – первая буква, акцентирующая начало главы или абзаца.

Практическая работа: изображение буквицы к любой русской народной сказке (карандаш, акварель или гуашь)

4. Воспитательная работа

В группах со смешанной возрастной категорией обучающихся, воспитательная работа строиться на базе общих целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников. Но это *не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания*. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.

В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут:

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

В воспитании детей подросткового возраста, приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогом его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогом долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

В воспитании детей юношеского возраста, приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.

Воспитательная работа в детском объединении ведется в соответствии с дорожной картой воспитательной программы учреждения и входит в календарно-тематический план программы.

Формы воспитательной деятельности могут быть самыми разными: рассказ, беседа, дискуссия, конкурс, игра, игры ролевые и деловые, экскурсия, КТД и т.п.

5. Методическое обеспечение программы

Формы проведения занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, игра (деловая, ролевая), праздник, путешествие, экскурсия, мастерская, защита проектов, дискуссия, диспут, конкурс, соревнование, конференция, фестиваль, творческая встреча и т.д.

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса:
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

1. *объяснительно-иллюстративный* - дети воспринимают и усваивают готовую информацию
2. *репродуктивный* - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности
3. *частично-поисковый* - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом
4. *исследовательский* - самостоятельная творческая работа учащихся.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся занятия:

1. *фронтальный* - одновременная работа со всеми учащимися
2. *коллективный* - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми детьми
3. *индивидуально-фронтальный* - чередование индивидуальных и фронтальных форм работы
4. *групповой* - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек)
5. *коллективно-групповой* - выполнение заданий малыми группами, последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение
6. *в парах* - организация работы по парам
7. *индивидуальный* - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Важной особенностью данной программы является применение методов арттерапии в процессе занятий с детьми. Арттерапия — это форма психотерапии, основанная на творческой деятельности. Творческий процесс является главным терапевтическим механизмом, позволяющим в особой символической форме перестроить конфликтную ситуацию, найти новую форму ее разрешения. Арттерапия помогает открыть способность нестандартного видения мира и творческого воплощения его в материале.

В личностно ориентированной технологии обучения и воспитания ребенок рассматривается не только как личность, которой предстоит социализироваться, а для этого приобрести определенные качества, знания, развитие, но и как ценность, со своими интересами, потребностями, взглядами, жизненным опытом. Содержание, методы и приемы личностно ориентированных технологий направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каждого ребенка, помочь становлению его личности путем организации творческой познавательной деятельности.

В дополнительном образовании возможно более широко, чем в школе применять игровые технологии. Игра - это средство, где воспитание переходит в самовоспитание. Именно в игре строятся отношения между взрослым и ребенком. Эти отношения лежат в основе личностного подхода, когда педагог ориентирован на личность ребенка в целом, а не только

на его функции как ученика. Игровой метод включения ребенка в деятельность и общение предполагает именно личностный подход. Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором у ребенка складывается и совершенствуется самоуправление поведением. В рамках игровых технологий используются дидактические, развивающие, подвижные, сюжетно-ролевые, деловые и многие другие игры. Игровая технология, в отличие от просто игры, представляет собой четкую последовательность игрового взаимодействия, направленную на достижение определенной педагогической цели.

Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивых мотивов учения и мыслительных (включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций.

Дидактический материал:

- видеоматериалы, аудиозаписи;
- учебники и методические пособия;
- работы учащихся;
- предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- схемы; таблицы, раскрывающие последовательность выполнения работ;
- репродукции, иллюстрации, открытки, фотографии;
- упражнения, игры, конкурсы;
- Интернет-ресурсы.

Техническое обеспечение программы

- Кабинет дизайна и изобразительного искусства (светлое помещение большой площади, хорошее освещение в дневное и вечернее время).
- Оборудование (стулья, столы для работы, натюрмортные столы, мольберты, стеллажи для хранения работ, емкости для глины, книжные шкафы для хранения наглядно-методических пособий и литературы);
- Технические средства обучения (телевизор, DVD, компьютер с цветным сканером и принтером).

Формы подведения итогов: опрос, тестирование, открытое занятие для родителей, выставка, конкурс, самостоятельная работа, защита рефератов, презентация творческих работ, игра, коллективный анализ работ, самоанализ и др.

Диагностическая деятельность

Современные требования к образованию выдвигают принципиально новый системный подход к диагностике учебной деятельности учащихся. Это дает возможность оптимально планировать работу с коллективом и выбирать актуальные направления.

Для оценки перспективности ДОП необходимо получение информации путем использования различных форм и методов психолого-педагогической диагностики:

1. Участие в выставках, конкурсах;
2. Просмотр творческих работ;
3. Защита проектов и творческих работ;
4. Беседа, опрос (устное интервью, письменное анкетирование);
5. Тестирование;
6. Изучение процесса и продуктов деятельности и т.д.

Методы психодиагностики:

1. Методика диагностики личностного развития (Д.В.Григорьев, П.В.Степанов).
2. Тест творческого мышления (интерпретация теста П. Торренса и Д.Джонсона)
4. Проективные (рисуночные) тесты («Дом – Дерево – Человек», «Несуществующее животное», «Человек под дождем», «Семья»);
5. Методика изучения межличностных отношений в детском коллективе «Семантический дифференциал» (Основоположник Ч.Осгуд)
6. Анкета «Наш коллектив»
7. Диагностика интересов учащихся.

Оценочный лист учащихся по формированию универсальных учебных действий (УУД) с предметным содержанием

Критерии оценки – 5 баллов. Максимальный общий балл – 20 баллов.

№	Учащийся	Критерии оценки				Общий балл
		Скорость включения учащегося в задание	Устойчивость представления алгоритма деятельности (знания)	Качество продукта деятельности	Степень самостоятельности	

Диагностическая карта мониторинга развития качеств личности обучающихся

		Качества личности и признаки проявления
--	--	---

№	Фамилия, имя	Активность, организаторские способности		Коммуникативные навыки, коллективизм		Ответственность, самостоятельность, дисциплинированность		Нравственность, гуманность		Креативность, склонность к исследователь- ско- проектировоч- ной деятельности	
		дата заполнения		дата заполнения		дата заполнения		дата заполнения		дата заполнения	

Литература

Для педагога

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб.: Союз, 2017.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 2017.
3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2011.
4. Изобразительное искусство. 5-8 классы: управление познавательной деятельностью учащихся/авт.-сост. М. Сланикова, Н.Усова, Е.Вереитинова. - Волгоград: Учитель, 2012.
5. Кулагина И.Ю. Коллюцкий В.Н. Возрастная психология. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
6. Литвинов В.В. Практика современной экспозиции. – М.: 2019.
7. Ландшафтное проектирование. – М.: АСТ, 2016.
8. Немов Р.С. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2011.
9. Нелюбова М.В. Психология цвета. – М.: Психология, 2010.
10. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд.1-9кл. - М.: просвещение, 2015.
11. Подласый И.П. Педагогика. – М.: ВЛАДОС, 2011.
12. Полуянов Ю.А. Изобразительное искусство и художественный труд (Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова): Пособие для учителя. – М.: Вита-пресс, 2013.
13. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Изобразительное искусство. – М.: Дрофа, 2012.
14. Сухарев М.И. Интерьер загородного дома. – М.: Махагон; Лист-издат, 2010.
15. Ситникова Т.Н. Интегрированные уроки. – М.: БАКО, 2018.
16. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.
17. Тимофеев Г. С., Тимофеева Е.В. Графический дизайн. – Ростов н/Д: Феникс, 2012.

18. Уильямс Робин. Не-дизайнерская книга о дизайне. – СПб.: ИД «Весь», 2013.
19. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. М.: Мозаика-Синтез, 2011.
20. Школа рисования: Стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы. – М.: АСТ: Астрель, 2016.
21. Копцова В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. Основы объемного конструирования. Ярославль: Академия, 2011.
22. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. - М., 2011.
23. Эксперимент в дизайне: Методический материал. - М.: ВНИИТЭ, 2011.
24. Энциклопедия рисования. Ред. А.Смит. – М.: Росмэн, 2011.

Для учащихся

1. Артамонова Е. Куклы. – М.: Эксмо-Пресс, 2010.
2. Алферов Л. Технология росписи. Дерево. Металл. Керамика. Ткани. – Ростов-н/Д: Феникс, 2010.
3. Антошин М.К. Учимся рисовать на компьютере. – М.: Айрис-пресс, 2017.
4. Абельмас Н. Декор стен и потолков. – Ростов-н/Д: Феникс, 2016.
5. Балдина О.Д. Вкусы и пристрастия современного художественного рынка России. – М.: Астрель, 2002.
6. Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. – Изд.3-е. – Ростов н/Д. Феникс, 2015.
7. Дьеркс Л. Мозаика своими руками: материалы, инструменты, техника и базовые композиции. – М.: Изд-во ЭКСМО – Пресс, 2010.
8. Дубровин И.И. Интерьер и дизайн современной квартиры. – М.: Рипол классик, 2016.
9. Игрушки из бумаги и картона. – СПб.: Кристалл, 2011.
10. Ляукина М.В. Камешки. – М.: Дрофа-Плюс, 2015.
11. Кожохина С.К. Батик. Все о картинах на ткани. – Ярославль.Академия Холдинг и К., 2012.
12. Лучшие интерьеры//2006-2014.
13. Платонова Н.И. Искусство. Энциклопедия. – М.:Росмен-пресс, 2012.
14. Соупер М. Э. Абсолютно ясно о цифровой фотографии: (уч.пособие) пер.с англ.: А.Яценко. – М.: ТРИУМФ, 2015.
15. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. – М.: Аст – ПРЕСС, 2017.

16. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч 1 и 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство / Глав.ред. М.Д. Ак –сенова. – М.: Аванта +, 2011.
17. Энциклопедия ремесел. – М.: Рипол Классик, 2010.
18. Юный художник.// 2000-2012