

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа имеет **художественно-эстетическую направленность**. В ходе ее освоения дети приобщаются к искусству, познают культуру своей и других стран, приобретают практические навыки изобразительного творчества.

Настоящая программа является результатом девятилетней апробации её основного содержания, реализованного в изостудии Дворца через ряд программ по изобразительному искусству, которые были созданы в предшествующие годы либо самим автором данной программы («Обучение в игре» – программа по ИЗО для детей младшего школьного возраста, автор Волобуева И. И., 1998 г.), либо при активном участии автора в составе творческого коллектива педагогов («Рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное творчество» – комплексная программа изостудии МГДД(Ю)Т, авторы Быкова Я. Г., Богданова Н. Г., Волобуева И. И., Смирнов А. А., 2000 г.).

Эти программы стали своего рода «классикой» в московской городской системе дополнительного образования детей: именно на их основе были разработаны образовательные программы изостудий целого ряда образовательных учреждений города.

Представляемая в настоящем модернизированном варианте – расширенная по тематике, углубленная по содержанию, обогащённая современными игровыми приёмами, данная программа предлагает детям базовое систематизированное образование по ИЗО с перспективой последующей специализации в отдельных видах изобразительного искусства.

Актуальность, педагогическая целесообразность программы

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами.

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры.

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

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие художественного творчества школьников через систему дополнительного образования детей становится особенно актуальным.

Педагогическое кредо автора – разбудить в каждом ребёнке стремление к художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала чувство радости и удовлетворения. Это касается всех обучающихся, ведь в студию принимаются дети с разной степенью одарённости и различным уровнем базовой подготовки, что обязывает педагога учитывать индивидуальные особенности детей, обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребёнку.

Отличительные особенности и новизна программы

Данная программа в качестве отправного источника использует программу, разработанную под руководством Б. М. Неменского для общеобразовательных школ и переизданную в 2001 г.¹ Также при обновлении своей программы в 2008 г. автор в определенной мере ориентировалась и на программу дополнительного художественного образования детей Н. В. Гросул «Студия изобразительного творчества»², опубликованную в числе примерных программ, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.

Автору известны и другие программы по изобразительному искусству, которых особенно много в системе дополнительного образования детей.

Отличительные особенности и новизна настоящей программы прослеживаются по нескольким направлениям.

Во-первых, данная программа, хотя и рассчитана на детей младшего школьного возраста (от 7 до 15 лет), ориентирована на то, чтобы дать им **базовое систематизированное образование по ИЗО**, основанное на преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика. Автор осознанно уходит от популярного сегодня у многих педагогов стремления охватить в программе работы изостудии, рассчитанной на 2-3 года обучения, как можно больше направлений изобразительной деятельности (от живописи и графики до скульптуры и декоративно-прикладного искусства в многообразии его направлений). Такой подход, хотя внешне и привлекателен для детей и родителей, часто чреват «хождением по верхам», формирует у детей иллюзию собственной разносторонности при поверхностных знаниях и сомнительных умениях.

Данная программа ориентирована на то, чтобы дети приобрели определённые знания по истории и теории изобразительного искусства, а также основополагающие практические умения и навыки в данной сфере. Последние в дальнейшем станут хорошей основой для продолжения занятий в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее привлекательными для конкретного ребёнка и будут выбраны им для дальнейших углублённых занятий по специализированным программам – таким как: «Цветоведение», «Рисунок», «Графика», «Скульптура», «Роспись на ткани» и т.п. Все эти программы предлагает Центр художественного образования МГДД(Ю)Т.

Тем самым программа «Основы изобразительного искусства» не только дает основательную базу по ИЗО, своего рода «школу» по данному виду художественной деятельности, но и **создаёт для обучающихся перспективу их творческого роста, личностного развития** в программном поле данного образовательного учреждения (либо – при особой одарённости ребенка – за его пределами в специализированных художественных школах).

Во-вторых, в соответствии с обоснованной выше общей установкой, программа рассчитана на несравнимо **больший объём учебных часов по ИЗО**, чем это дают типовые школьные программы³ либо примерные программы дополнительного образования⁴. Увеличение продолжительности обучения (в первый год обучения – 144 часа, во второй и третий год – по 216 часов в каждый) потребовало авторской разработки целого ряда **новых тем**, их органичного включения в учебно-тематический план, либо **расширения и углубления** традиционно преподаваемых тем.

Например, в программе предусмотрено ознакомление детей с различными видами графики – от гравюры на картоне до линогравюры; обучение некоторым приёмам работы в технике витража, дающее понятие о различии между станковым изображением и декоративным; расширено содержание тем по основам цветоведения, сопровождаемое комплексом разнообразных практических заданий; предложено выполнение дизайнерских проектов в технике бумажной пластики (фантазийные шляпы, карнавальные маски) и др.

Расширение и углубление содержания по основам ИЗО в данной программе позволяет детям не только освоить базовые основы изобразительного творчества, но и достичь к концу третьего года обучения общего **углублённого уровня подготовки**, и это несмотря на то, что по программе занимаются дети преимущественно младшего школьного возраста

В-третьих, вся программа построена на широком использовании оригинальных авторских методик, связанных с включением в каждую тему разнообразных **зрелищно-игровых приемов**, способствующих систематическому формированию и поддержанию у детей младшего школьного возраста мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, игровые задания, театрализованные действия стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в результате чего каждый ребёнок, независимо от своих способностей, ощущает себя волшебником, творцом, художником.

Активное включение игровых форм обусловлено, прежде всего, возрастными особенностями обучающихся. Жизнь ребёнка тесно связана с игрой; игра – это не только удовольствие, через игру дети познают окружающий мир. Благодаря ей у ребёнка можно развить внимание, воображение, память. Через игру можно увлечь детей изобразительным творчеством, привить любовь к искусству, разбудить в каждом из них потребность к художественному самовыражению.

Цель и задачи программы

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной культуры.

Задачи программы

Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной деятельности):

- знакомство с жанрами изобразительного искусства;
- знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной деятельности;
- овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения;
- приобретение умения грамотно строить композицию с выделением композиционного центра.

Развивающие (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и приобретением детьми общеучебных умений и навыков, обеспечивающих освоение содержания программы):

- развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, фантазии, воображения;
- развитие колористического видения;
- развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное;
 - улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера;
 - формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать свою деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее место);
 - развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации).

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, другим людям, самому себе):

- формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным творчеством;
- формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов;
- воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия;
- воспитание аккуратности.

Сроки реализации программы и возраст обучающихся

Программа рассчитана на 3 года обучения при постоянном составе детей. Полный объем учебных часов – 576, в том числе в 1-й год обучения – 144 часа, во 2-й и 3-й год обучения – по 216 часов в каждый год. Возраст обучающихся: первого года обучения – 7-9 лет, второго года обучения – 8-10 лет, третьего года обучения – 9-14 лет.

Наполняемость учебной группы: в группе первого года обучения насчитывается, как правило, 10-12 чел., второго года обучения – 10-12, третьего года обучения – 10-12. Уменьшение численности продиктовано необходимостью проведения индивидуально-групповой работы с детьми.

Формы и режим занятий

Для реализации программы используются несколько форм занятий:

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год. На этом занятии желательно присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения).

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают преимущественно теоретические знания).

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

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний в работе с натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память.

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

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

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

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой форме для стимулирования творчества детей.

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

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач.

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам.

Режим занятий

Занятия учебных групп проводятся:

– в первый год обучения – *два раза в неделю по 2 часа* с 10-минутным перерывом;

– во второй и третий год обучения – *три раза в неделю по 2 часа* с 15-минутным перерывом каждый час.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами и инструментами изобразительного искусства.

К концу первого года обучения дети будут знать:

- основные и дополнительные цвета;
- цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета);
- понятие симметрии;
- контрасты форм;
- свойства красок и графических материалов;
- азы воздушной перспективы (дальше, ближе);
- основные приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги);

уметь:

- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки;
- правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом;
- грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки;
- работать самостоятельно и в коллективе;

у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества:

- умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место;

- трудолюбие;
- самостоятельность;
- уверенность в своих силах.

К концу второго года обучения дети будут *знать*:

- контрасты цвета;
- гармонию цвета;
- азы композиции (статика, движение);
- пропорции плоскостных и объёмных предметов;

уметь:

- выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции;
- соблюдать последовательность в работе (от общего к частному);
- работать с натуры;
- работать в определённой гамме;
- доводить работу от эскиза до композиции;
- использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет);
- работать с бумагой в технике объёмной пластики;

у них получают развитие общеучебные умения и личностные качества:

- умение работать в группе;
- умение уступать;
- ответственность;
- самокритичность;
- самоконтроль.

К концу третьего года обучения дети будут *знать*:

- основы линейной перспективы;
- основные законы композиции;
- пропорции фигуры и головы человека;
- различные виды графики;
- основы цветоведения;
- свойства различных художественных материалов;
- основные жанры изобразительного искусства;

уметь:

- работать в различных жанрах;
- выделять главное в композиции;
- передавать движение фигуры человека и животных в рисунках;
- сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего замысла;
- строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник);

- критически оценивать как собственные работы, так и работы своих товарищей;

у них получают развитие общеучебные умения и личностные качества:

- умение воспринимать конструктивную критику;
- способность к адекватной самооценке;
- умение радоваться своим успехам и успехам товарищей;
- трудолюбие, упорство в достижении цели;
- эмпатия, взаимопомощь.

Способы проверки результатов

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов:

- **текущие** (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся);
- **промежуточные** (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие);
- **итоговые** (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения).

Выявление достигнутых результатов осуществляется:

1. через **механизм тестирования** (устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала);
2. через **отчётные просмотры** законченных работ.

Отслеживание **личностного развития** детей осуществляется методом наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога.

№	Название темы	Часы			Формы аттестации контроля
		всего	Теор.	Практ.	
1	Свойства красок.	4	1	3	Практикум Опрос
2	Королева Кисточка.	1	1	-	Практикум Опрос
3	Праздник тёплых и холодных цветов	6	1	5	Практикум
4	Серо-чёрный мир красок	6	1	5	Практикум
5	Красочное настроение	6	1	5	Практикум
6	Волшебная линия	6	1	5	Практикум
7	Точка	7	1	6	Практикум
8	Пятно	6	1	5	Практикум
9	Форма	6	1	5	Практикум
10	Контраст форм	7	1	6	Практикум

11	Симметрия	6	1	5	Практикум
12	Стилизация	8	1	7	Практикум
13	Декоративные узоры	6	1	5	Практикум
14	Орнамент	8	1	7	Практикум
15	Сказочная композиция	9	1	8	Практикум
16	Работа с рваной бумагой	6	1	5	Практикум
17	Работа с мятой бумагой	6	1	5	Практикум
18	Смешанная техника (скручивание, складывание, резание бумаги)	6	1	5	Практикум
19	Цветные карандаши	9	1	8	Практикум
20	Гелевые ручки, тушь	8	1	7	Практикум
21	Восковые мелки, фломастеры	8	1	7	Практикум
22	Пастель, уголь	9	1	8	Практикум

Первый год обучения

Раздел 1. Введение в программу.

Тема 1.1. Знакомство с программой. Особенности первого года обучения.

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого года обучения. Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом.

Тема 1.2. Правила техники безопасности в изостудии.

Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. Знакомство с художественными материалами и оборудованием.

Раздел 2. Живопись.

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление художника и волшебника в древние времена.

Тема 2.1. Свойства красок.

Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность использования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, возможность получения разнообразных спецэффектов.

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в цвет).

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс).

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец дружных красок», «Ссора красок», «Сказочные коврики», «Витражные окошки».

Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок.

Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: жёсткие и мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и уход за кистями. Понятие различных видов мазков, полученных при разном нажиме на кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». Главные краски на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), секрет их волшебства. Способы получения составных цветов путем смешивания главных красок.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», «Радуга-дуга», «Праздничный букет», «Салют».

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов.

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений (гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). Взаимодополнения тёплых и холодных цветов.

Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на зрительную и ассоциативную память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая рыбка», «Морское дно», «Зимний лес».

Тема 2.4. Серо-чёрный мир красок.

Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности ахроматической палитры и деление цветов от светло-серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – темнее).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у окошка», «Туман».

Тема 2.5. Красочное настроение.

Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного добавления в яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски (нежность, лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, загадочность).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воздушные замки», «Дремучий лес».

Раздел 3. Рисунок.

Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым карандашом, фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, тушью, восковыми мелками.

Тема 3.1. Волшебная линия.

Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты».

Тема 3.2. Точка.

Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаге: лёгкое касание карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. Техника пуантелизма (создание изображения при помощи одних лишь точек). Особенности работы в технике пуантелизма с использованием разнообразных изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и карандаши).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Мир насекомых под микроскопом», «Черепашки в пустыне», «Волшебные поляны».

Тема 3.3. Пятно.

Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от их плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изображение пятна разными способами: различным нажимом на рисовальный инструмент, наложением штрихов друг на друга, нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ доброго и злого сказочного героя».

Тема 3.4. Форма.

Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм (геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения на бумаге. Формы и ассоциации.

Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Дорисуй чудо-юдо», «Отгадай фантастическое животное».

Тема 3.5. Контраст форм.

Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая талантливая художница (разнообразие «растительного царства»; различные природные формы и их строение). Соединение и комбинирование между собой различных контрастных форм.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары осени», «Лесной хоровод».

Раздел 4. Декоративное рисование.

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного возраста. Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, творческой импровизации ребёнка.

Тема 4.1. Симметрия.

Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных форм. Использование средней линии как вспомогательной при рисовании симметричной фигуры. Два игровых способа изображения симметрии:

- одновременное рисование двумя руками сразу;
- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей прорисовкой деталей.

Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ из пятна».

Тема 4.2. Стилизация.

Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенности художественного видения мира детьми 7-8 лет: яркость восприятия, плоскостное мышление, двухмерность изображения. Стилизация как способ детского рисования. Знакомство с лучшими образцами народного творчества (прялки, туеса, вышивка, дымковская игрушка и др.).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни», «Сказочные кони».

Тема 4.3. Декоративные узоры.

Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные возможности и многообразие узоров.

Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием необычных для рисования предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных формочек: «Узорчатые змейки», «Взлохмаченные человечки», «Пёстрая черепашка».

Тема 4.4. Орнамент.

Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-превращения (растительные и геометрические орнаменты).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Мамины бусы», «Цветочные гирлянды».

Тема 4.5. Сказочная композиция.

Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами художника. Работа от эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер сказочных героев.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный мир», «Чудо-богатыри», «Добрая сказка».

Раздел 5. Конструирование из бумаги.

Конструирование из бумаги и его художественные возможности. Основные способы работы с бумагой. Способы сгибания, разрезания, склеивания бумаги.

Тема 5.1. Работа с рваной бумагой.

Рваная аппликация. Развитие мелкой моторики, подготовка детских пальчиков для более сложных действий.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лоскутный коврик», «Петушок – золотой гребешок и ребятки-цыплятки».

Тема 5.2. Работа с мятой бумагой.

Пластичная техника мятой бумаги. «Лепка» из мятой бумаги. Возможности мятой бумаги в удержании формы. Эффекты поверхности мятой бумаги. Фигурки из тонкой цветной бумаги. Роль техники мятой бумаги в формировании интереса детей к художественному творчеству и в развитии мелкой моторики.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лепим снеговика», «Лепим бабочку».

Тема 5.3. Смешанная техника (скручивание, складывание, резание бумаги).

Разнообразие сортов бумаги: от рыхлой до гладкой, от тончайшей, прозрачной до шершавой и плотной. Использование свойств различных сортов бумаги в разнообразных игровых приёмах (скручивание, скатывание, сгибание, резание бумаги и т.д.).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Волшебный лес», «Смешные человечки», «Маскарадные маски».

Раздел 6. Выразительные средства графических материалов

Разнообразие выразительных средств графических материалов. Художественные образы, создаваемые с помощью графических материалов: добрые и злые, весёлые и грустные, простые и загадочные.

Тема 6.1. Цветные карандаши.

Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса Осень», «Разноцветные ёжики».

Тема 6.2. Гелевые ручки, тушь.

Знакомство с выразительными возможностями работы гелевой ручкой и тушью. Создание разнообразных линий (изящных и тонких или резких и жёстких). Рисование непрерывной линией и короткими мини-черточками (штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге для передачи в рисунке характера «пушистого» пятна.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «В траве», «Паук и паутина».

Тема 6.3. Восковые мелки, фломастеры.

Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на другой). Граттаж – процарапывание по восковому фону рисунка, залитого черной тушью. Рисование различными видами фломастеров (тонкими и широкими, цветными и монохромными).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые и грустные клоуны», «Карусель».

Тема 6.4. Пастель, уголь.

Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы работы: растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на шероховатой тонированной бумаге: техника свободного, размашистого штриха с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью (уголь).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет в вазе», «Сказочный герой».

Раздел 7. Экскурсии в музей и на выставки

Посещение художественных музеев и выставок, знакомство с произведениями искусства (живописью, графикой, скульптурой). Путешествие в мир искусства: Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительного искусства им. А. С. Пушкина, Музей декоративно-прикладного искусства, Музей-квартира художника В. Васнецова.

Раздел 8. Итоговое занятие

Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся.

Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Второй год обучения

№	Название темы	Часы			Формы аттестации контроля
		всего	теор	практ	
1	Гармония цвета	6	1	5	Практикум
2	Контраст цвета	6	1	5	Практикум
3	Цветные кляксы	4	1	3	Практикум
4	Пропорции	6	1	3	Практикум
5	Плоскостное и объёмное изображение	6	1	5	Практикум
	Рисование с натуры и по памяти	6	1	5	Практикум
6	Образ дерева	6	1	5	Практикум
7	Живописная связь неба и земли	6	1	5	Практикум
8	Времена года	8	1	7	Практикум
9	Полуплоскостные изделия	6	1	5	Практикум
10	Объёмные композиции	8	1	7	Практикум
11	Сувенирные открытки	6	1	5	Практикум
12	Линия горизонта	4	1	3	Практикум
13	Композиционный центр	4	1	3	Практикум
14	Ритм и движение	4	1	3	Практикум

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Второй год обучения

Раздел 1. Введение в программу.

Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии.

Повторение правил техники безопасности. Правила личной гигиены при работе в изостудии.

Тема 1.2. Особенности второго года обучения.

Обсуждение учебного плана второго года обучения. Знакомство с новыми художественными материалами и инструментами.

Раздел 2. Королева Живопись.

Основы цветоведения.

Тема 2.1. Гармония цвета.

Различные сочетания одного и того же цвета. Знакомство с гармоническим сочетанием цвета и «красочным винегретом».

Практическое занятие. Примерные задания: «Дары осени», «Праздничный букет», «Зимняя сказка».

Тема 2.2. Контраст цвета.

Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий, красный – зелёный, оранжевый – фиолетовый. Использование контраста цвета для выделения главного.

Практическое занятие Примерные задания: «Огни цирка», «Сказочная птица», «Теремок».

Тема 2.3. Цветные кляксы.

Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Получение пятна-отпечатка в технике «монотипия». Дорисовка красочного пятна.

Практическое занятие. Примерные задания: «Цветные сны», «Волшебные бабочки», «Чудо-юдо».

Раздел 3. Азбука рисования.

Тема 3.1. Пропорции.

Пропорции – соотношение частей по величине.

Тема 3.2. Плоскостное и объёмное изображение.

Плоскостное или объёмное изображение предметов в рисунке. Передача плоской фигуры линией, а объёмной фигуры – линиями и светотенью. Длина, ширина и высота объёмных тел (куб, шар, пирамида). Похожесть плоских форм (фигуры) на силуэты (квадрат, круг, треугольник).

Практическое занятие. Примерные задания: «Геометрический коврик», «Эскиз витража», «Любимые игрушки», «Конструктор».

Тема 3.3. Рисование с натуры и по памяти.

Изучение натуры. Изображение натуры с «нужными» деталями. Рисование с натуры. Рисование по памяти.

Практическое занятие. Примерные задания: «Зарисовки предметов быта», «Зарисовки чучела птиц».

Раздел 4. Пейзаж.

Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к природе, умения видеть её красоту в разные времена года.

Тема 4.1. Образ дерева. Понятие о пластическом характере деревьев. Графические зарисовки деревьев. Возможность с помощью силуэтов деревьев сравнить формы различных деревьев с геометрическими фигурами (овал, круг, треугольник).

Практическое занятие. Примерные задания: «Грустное и весёлое дерево», «Старая и молодая берёзка», «Древо жизни», «Лесная тропинка».

Тема 4.2. Живописная связь неба и земли.

Разнообразные цветотональные отношения земли и неба в разных погодных состояниях. Колористические особенности погоды и освещения.

Практическое занятие. Примерные задания: «Закат», «Хмурый лес», «Солнечный денёк».

Тема 4.3. Времена года.

Формирование целостного колористического видения пейзажа, его особенностей в разное время года.

Практическое занятие. Примерные задания: «Царство осеннего леса», «Хрустальная зима».

Раздел 5. Бумажная пластика.

Знакомство с вариантами объёмных и рельефных композиций из бумаги. Превращение плоского листа бумаги в объёмное изделие.

Тема 5.1. Полуплоскостные изделия.

Полуплоскостные изделия как разновидность объёмной аппликации. Получение полуобъёмных композиций из ажурно вырезанных листьев бумаги, закреплённых со сдвигом на фоне.

Практическое занятие. Примерные задания: «Лесное кружево», «Подводный мир».

Тема 5.2. Объёмные композиции.

Создание из мятой бумаги объёмных элементов и формирование из них разных форм.

Практическое занятие. Примерные задания: «Ваза с фруктами», «Снеговик».

Тема 5.3. Сувенирные открытки.

Разные технические приёмы работы с бумагой (сгибание, надрезание, скручивание)

Практическое занятие. Примерные задания: «Новогодняя открытка», «Поздравительная открытка».

Раздел 6. Азы композиции.

Знакомство с основными правилами композиционного построения на листе бумаги (вертикальный и горизонтальный формат листа).

Тема 6.1. Линия горизонта.

Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта – граница между небом и землей.

Практическое занятие. Примерные задания: «Восход солнца», «Полёт птиц».

Тема 6.2. Композиционный центр.

Композиционный центр – это доминирующее пятно. Оно может менять свое место на листе бумаги в зависимости от желания художника.

Практическое занятие. Примерные задания: «Мой любимый цветок», «На берегу моря», «Ночной город», «Моя любимая сказка».

Тема 6.3. Ритм и движение.

Композиция как ритм пятен. Разнообразные варианты ритмических пятен для передачи движения в композиции.

Практическое занятие. Примерные задания: игровые упражнения на тему «Бег по кругу», «Догонялки».

Раздел 7. Экскурсии в музей и на выставки.

Экскурсии в Государственную Третьяковскую галерею, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Музей народов Востока и др.; художественные выставки.

Раздел 8. Итоговое занятие.

Выявление освоения теоретических знаний с помощью тестирования. Просмотр творческих работ обучающихся и их обсуждение.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Третий год обучения

№	Название темы	Часы			Формы аттестации контроля
		всего	теор	практ	
1	Граттаж	6	1	5	Практикум
2	Монотипия	6	1	5	Практикум
3	Гравюра на картоне	6	1	5	Практикум
4	Линогравюра	8	1	7	Практикум
5	Гризайль	6	1	5	Практикум
	Натюрморт в холодной гамме	8	1	7	Практикум
6	Натюрморт в тёплой гамме	8	1	7	Практикум
7	Набросок с натуры	6	1	5	Практикум
8	Силуэт	6	1	5	Практикум
9	Живописный портрет	8	1	7	Практикум
10	Фигура человека в движении	8	1	7	Практикум
11	Работа на пленэре	6	1	5	Практикум
12	Работа по впечатлению	6	1	5	Практикум
13	Тематический пейзаж	8	1	7	Практикум
14	Линейная перспектива	6	1	5	Практикум
15	Воздушная цветоперспектива	6	1	5	Практикум
16	Карнавальные маски	8	1	7	Практикум
17	Фантазийные шляпы	8	1	7	Практикум

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Третий год обучения

Раздел 1. Введение в программу.

Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии.

Организация рабочего места. Знакомство с новыми художественными материалами и инструментами.

Тема 1.2. Особенности третьего года обучения.

Обсуждение плана работы текущего года. Просмотр летних работ. Отбор лучших рисунков для городской выставки «Лето».

Раздел 2. Графика.

Знакомство с разными видами графики и её характерными особенностями (штрих, линия, контраст чёрного и белого).

Тема 2.1. Граттаж.

Граттаж – графическая работа на восковой подкладке. Создание линий разного направления, плавности, длины и характера с помощью процарапывания.

Практическое занятие. Примерные задания: «Космические дали», «Праздничный город», «Цирк».

Тема 2.2. Монотипия.

Простота исполнения и увлекательность монотипии. Создание фантазийных рисунков посредством разнообразных спецэффектов в оттиске.

Практическое занятие. Примерные задания: «Волшебные бабочки», «Чудорыба», «Цветочная поляна».

Тема 2.3. Гравюра на картоне.

Умение расчленять рисунок на части. Наклеивание некоторых деталей одну на другую для создания разнообразных оттенков и фактур. Получение различных оттисков при многократном использовании клише.

Практическое занятие. Примерные задания: «Хоровод», «Спортивные игры», «Парашютисты».

Тема 2.4. Линогравюра.

Линогравюра как наиболее сложный вид графики. Широкое применение в студии (выполнение пригласительных билетов, праздничных открыток, афиши). Чрезвычайно большие возможности линогравюры в передаче тональности, то есть различной степени светлоты предмета. Разнообразие линий в линогравюре (параллельные, пересекающиеся, округлые, пунктирные).

Практическое занятие. Примерные задания: «Чугунное кружево», «Уличный фонарь», «Северное сияние».

Тема 2.5. Гризайль.

Гризайль – одноцветная живопись с использованием тоновой растяжки. Знакомство с различными приёмами работы в этой технике для получения тоновых отношений.

Практическое занятие. Примерные задания: «Метель в лесу», «Вид из окна», «Садовник».

Раздел 3. Натюрморт и его изобразительные возможности.

Тематические натюрморты выражают отношение художника к миру и умение группировать «говорящие вещи». Знакомство с историей появления этого жанра в изобразительном искусстве.

Тема 3.1. Натюрморт в холодной гамме.

Использование предметов холодных цветов (синих, голубых, фиолетовых, белых).

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Гжельская сказка», «Зимняя фантазия».

Тема 3.2. Натюрморт в тёплой гамме.

Создание живописного натюрморта в тёплой гамме для передачи красочного богатства осенней палитры.

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Дары осени», «Осенний букет».

Раздел 4. Фигура и портрет человека.

Образ человека – главная тема в изобразительном искусстве. Знакомство с основными пропорциями фигуры и головы человека. Изображение человека в искусстве древнего мира.

Тема 4.1. набросок с натуры.

Набросок с натуры – средство быстро увидеть конечный результат и в дальнейшей работе исправить свои ошибки. Обучение пятновому и линейному наброску. Передача в быстром рисунке характерность образа.

Практическое занятие. Примерные задания: «Наброски, выполненные в жанре карикатуры, шаржа», «Наброски фигуры человека, выполненные одним цветом и кистью».

Тема 4.2. Силуэт.

Графический портретный рисунок в технике силуэта создаёт возможность необыкновенной выразительности образа человека.

Практическое занятие. Примерное задание «Добрый и злой сказочный герой».

Тема 4.3. Живописный портрет.

Цветовое решение образа в портрете. Цвет как выражение характера человека, его настроения. Влияние живописного фона на создание образа.

Практическое занятие. Примерные задания: «Автопортрет», «Семейный портрет».

Тема 4.4. Фигура человека в движении.

Образная выразительность фигуры человека, изображенной в движении. Конструкция фигуры, основные пропорции и их индивидуальность.

Практическое занятие. Примерные задания: «Фигурное катание», «Спортивные соревнования», «Танец».

Раздел 5. Образ природы.

Красота природы в разное время года и её изображение в разных состояниях. Умение передавать контрастные состояния природы.

Тема 5.1. Работа на пленэре.

Выбор мотива. Составление эскизов с натуры (пастель, уголь, карандаш)

Практическое занятие. Примерные задания: зарисовки с натуры деревьев, цветов.

Тема 5.2. Работа по впечатлению.

Передача различными художественными материалами разного состояния природы (дождь, снег, ледоход, солнечный день, туман).

Практическое занятие. Примерные задания: «Разноцветный дождь», «Первый снег», «Весна поёт».

Тема 5.3. Тематический пейзаж.

Выражение эмоционального отношения к природе в разные времена года. Связь человека и природы.

Практическое занятие. Примерные задания: «Огонь в лесу», «На рыбалке», «Лыжная прогулка в зимнем лесу».

Раздел 6. Азы перспективы.

Знакомство с основными правилами перспективного изображения.

Тема 6.1 Линейная перспектива.

Свойства человеческого глаза видеть параллельные линии сливающимися в точке на линии горизонта.

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Моя улица», «Дорога уходит в даль».

Тема 6.2. Воздушная цветоперспектива.

Соотношение первого и заднего плана в композиции (изменение тона и цвета).

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Утро в лесу», «У горного озера».

Раздел 7. Дизайн.

Изготовление по своим эскизам различных объёмных композиций, используя цветную бумагу, картон, газету.

Тема 7.1. Карнавальные маски.

Знакомство с техникой «папье-маше». Создание объёмных и полубъёмных масок.

Практическое занятие. Примерное задание: «Сказочные герои».

Тема 7.2. Фантазийные шляпы.

Использование различных приёмов работы с плотной бумагой (надрезание, сгибание, склеивание) при конструировании шляп.

Практическое занятие. Примерные задания: «Шляпа-сад», «Шляпа-аквариум».

Раздел 8. Итоговое занятие.

Проведение итогового тестирования для выявления степени усвоения теоретических знаний. Просмотр учебных творческих работ обучающихся в форме мини-выставки, обсуждение результатов работы. Проведение итоговой аттестации согласно Положению об аттестации обучающихся в МГДД(Ю)Т.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Литература для обучающихся

Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2002.

Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2002.

Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 2002.

Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-2002.

Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2000.

Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005.

Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: РОСМЭН, 2003.

Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 1999.

Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003.

Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006.

Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2002.

Литература для родителей

Алексеева В. В. Что такое искусство. – М.: Советский художник, 1991.

Берсенева Г. К. Ткань. Бумага. Тесто. Домашнее рукоделие. – М.: Астрель, 2001.

Дрезнина М. Г. Каждый ребенок – художник. – М.: ЮВЕНТА, 2002.

Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. – М.: Амрита-Русь, 2005.

Мейстер А. Г. Бумажная пластика. Домашнее рукоделие. – М.: Астрель, 2001.

Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль: Академия холдинг, 2001.

Синицына Е. Умные занятия и игры. – М.: Лист Нью, Вече, 2002.

Литература для педагога

Базанова М. Д. Пленэр. – М.: Изобразительное искусство, 1994.

Гусакова М. А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1987.

Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.

Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Педагогическое общество России, 2002.

Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985.

Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001.

Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 2000.

Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. – М.: Эксмо-Пресс, 2002.

Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное искусство, 1995.

Неменский Б. М. Образовательная область «искусство». – М.: ГОМЦ, Школьная книга, 2000.

Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – М.: МИПКО, 2003.

Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Правда, 1982.

Полунина В. Н. Солнечный круг. У Лукоморья. – М.: Искусство и образование, 2001.

Полунина В. Н., Капитунова А. А. Гербарий. – М.: Астрель, 2001.

Смит С. Рисунок. Полный курс. – М.: Внешсигма, 1997.

1 Программа для средних общеобразовательных учебных заведений / Под рук. и ред. нар. художника России, акад. Б. М. Неменского // Программа начальной школы «Основы художественных представлений». – М.: МИПКО, 2001.

2 Гросул Н. В. Студия изобразительного творчества // Программы дополнительного художественного образования детей. – М.: Просвещение, 2005.

3 См. напр., программу: Изобразительное искусство. 1-9 классы (коллектив авторов: Кузин В. С., Ростовцев Н. Н. и др.). – М.: Агар, 1996. Данная программа предлагает обучение от 1 до 2 часов в неделю и – соответственно – от 36 до 72 часов в год.

4 144 часа в каждый учебный год. См.: Гросул Н. В. Студия изобразительного творчества // Программы дополнительного художественного образования детей. – М.: Просвещение, 2005.