

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ОМСКА
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

БОУ ДО г. Омска «ДД ОАО»

 Ю.В. Плоцкая

« 16 » сентября 2016 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
по изобразительной деятельности «Образ»
изостудии «Новые имена»

Направленность: художественная

Срок реализации – 2 года

Возраст учащихся – 6 - 15 лет

Разработчики:

Коршакова Е.Л., педагог

дополнительного образования;

Горышина А.С., ст.методист

Принято на методическом Совете

« 16 » сентября 2016 года,

протокол № 1

Председатель методического Совета

 В.И.Лукавская

Омск, 2016 г.

Пояснительная записка.

Прежде всего, следует отметить, что образовательный процесс по предметам искусства существенно отличается от других дисциплин, так как связан с формированием эмоционально-образного восприятия человеком окружающей действительности.

По справедливому утверждению Б.М. Неменского, процесс освоения предшествующего опыта последующими поколениями осуществляется в науке и искусстве разными путями. В научных дисциплинах его содержание *изучается*, а в художественных - *проживается*. В результате, благодаря научным дисциплинам, формируется научно-теоретическое мышление человека, а предметы искусства способствуют развитию его эмоционально-образного мышления. Поэтому, принципиальным отличием художественного образования является опора на чувства и интеллект при тесном взаимодействии этих начал.

Такова специфика самого искусства (вспомним одно из свойств художественного образа - единство эмоционального и рационального). Такова особенность и художественного образования, где важно духовное "вызревание" обучающегося, что может обеспечить ему целостная, непрерывная система художественного развития, непрерывный педагогически направленный процесс общения с произведениями искусства.

Образовательная программа «Образ» направлена на ознакомление с основными принципами организации и законами построения декоративной композиции, свойствами цветов и вариантами создания цветовых гармоний, способами и приёмами стилизации и является как самостоятельной образовательной программой художественно-эстетической направленности, так и для дополнительных занятий обучающихся изобразительному искусству

В реализации образовательной программы по изобразительному искусству "Образ" участвуют обучающиеся в возрасте 6-15 лет. В основном это воспитанники эстрадно-джазовой студии танца, которые не имеют предварительной подготовки по изобразительному искусству и впервые приступают к освоению данной программы. Поэтому, учитывая особенности контингента обучающихся данная программа рассчитана на 2 года обучения и предусматривает два основных направления: знакомство с законами композиции и обеспечение профилактики нарушений психологического здоровья.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (72 часа)

Цель программы: От эмоционального восприятия обучающихся через анализ и изучение основ декоративной композиции и овладение навыками декоративного изображения для создания образа в различных техниках различных объектов.

Задачи:

- создание условий для развития творческого потенциала личности воспитанника, пробуждения и развития его творческой индивидуальности и выявления художественно-одарённых детей и молодёжи;
- формирование навыков изобразительного мастерства в работе над учебными и творческими заданиями;
- развитие и обогащение эмоционально-образной сферы, дивергентного и ассоциативного мышления воспитанников;
- способствовать выработке навыка осмысления обучающимися языка графического дизайна, его особенностей и условностей;
- интеллектуально развивать обучающихся, расширяя их кругозор на базе широкого охвата тем по изучению декоративной композиции;
- дать возможность обучающимся, в процессе изучения современных направлений и тенденций изобразительного искусства, ощутить позитивность творческого самовыражения;

развитие эстетических, нравственных, коммуникативно-рефлексивных основ личности обучающихся;
формирование потребности в самоизменении и личностном росте.

Содержание программы.

Образовательная программа "Образ" 1 года обучения состоит из 5-х разделов, каждый из которых снабжён рядом опорных вопросов и практических заданий.

I РАЗДЕЛ - информация об основных принципах организации декоративной композиции, способах размещения изображаемых объектов на формате плоскости, их взаимосвязи с учётом оптических иллюзий, возникающих при восприятии.

II РАЗДЕЛ - изучение свойств различных цветов и вариантов составления цветовых гармоний. Особое внимание уделено теории движения цвета в пространстве В.Кандинского и её практическому применению.

III РАЗДЕЛ – Стилизация, переработка природной формы в различных видах декоративных композиций.

IV РАЗДЕЛ – многообразие графических возможностей в декоративном изображении объектов окружающего мира с целью усиления индивидуальных особенностей изображаемого мотива.

V РАЗДЕЛ- Образ, создание образа, «Боди-арт – как направление современного изобразительного искусства»

Содержание программы второго года обучения имеет четыре основных направления-стержня, работа по которым осуществляется параллельно, практически на каждом занятии.

Аксиологическое направление предполагает формирование умения принимать самого себя и других людей. при этом адекватно осознавая свои и чужие достоинства и недостатки.

Инструментальное направление- формирование умения осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков, строить жизненные планы, т.е. формирование личностной рефлексии.

Потребностно - мотивационное направление - формирование умения находить в трудных ситуациях силы внутри самого себя, умения делать выбор, формирование потребности в самоизменении и личностном росте.

Развивающее направление -содействие развитию у подростков эго-идентичности и решению других возрастных задач.

Учебно-тематический план 1 года обучения

№	Раздел	Количество часов для обучающихся 2 уровня		
		теория	практ.	всего
I	Основные принципы организации декоративной композиции	11	21	32
II	Цвет в декоративной композиции	2,5	5,5	8
III	Стилизация в декоративной композиции	2	6	8
IV	Графические возможности в декоративном изображении объектов и создании образов	1	3	4
V	Образ. Создание образа	8	12	20
	ИТОГО	24,5	47,5	72

Содержание (72 часа)

Раздел I- Основные принципы организации декоративной композиции.(32 часа)

1. Введение в предмет. Правила техники безопасности. (2 часа)

2. Организация декоративной композиции. Равновесие. Виды равновесия Соотношение форм. Масштаб. Пропорции. Модуль. (2 часа)
3. Уравновесить фигуры правильной геометрической формы (круг, квадрат, ромб). Найти их оптимальное положение в центральной верхней части прямоугольной плоскости со смещением в одну сторону
4. Членение плоскости на части. (2 часа)
5. Уравновесить композицию членением плоскости формата и введением тональных различий образовавшихся частей или мелкого, но контрастного по цвету элемента.
6. Ритмическая организация мотивов. Статичная и динамичная композиция (2 часа)
7. Доминанта – композиционный центр. (2 часа)
8. Сгущение элементов на одном участке, выделение элемента цветом, контрастность форм
9. Доминанта – композиционный центр. (2 часа)
10. Оптические (зрительные) иллюзии. (2 часа)
11. В области соотношений, в области направлений, в области инерции
12. Увеличение в размерах одного из элементов, композиционная пауза, два композиционных центра
13. Особенности построения моно композиции. (2 часа)
14. Создание композиции на плоскости, ограниченной заданными размерами, чтобы создавалось впечатление замкнутости и равновесия
15. Оверлеппинг и его роль в декоративной композиции. (2 часа)
16. Один объект впереди другого и контур переднего изображается полностью. Находящийся на дальнем плане частично перекрыт и контур перекрывается в двух местах.
17. Построение пространства. (2 часа)
18. Один объект впереди другого, но контуры обоих объектов изображаются полностью, т.к. одно и то же пространство принадлежит сразу нескольким объектам.
19. Построение пространства. (2 часа)
20. Изображение глубины на плоскости. Системы перспективы: линейная, обратная, двухмерная
21. Изображение объёмных форм в декоративной живописи. (2 часа)
22. Сферическое восприятие пространства
23. Изображение объёмных форм в декоративной живописи. (2 часа)
24. Изображение объёма в иконописи, изображение пространства в живописи Джотто и иранской миниатюре, плоскостная организация пространства в древней живописи, в произведениях японской гравюры, в живописи А. Матисса, в росписях древнего Египта
25. Способы организации пространства. (2 часа)
26. Оверлеппинг в сочетании с членением плоскости на части
27. Приёмы соединения отдельно стоящих предметов в единую композицию. (2 часа)
28. Насыщение орнаментальными мотивами, дробление изображения, с использованием мелкого модуля в композиции. (2 часа)

Раздел II - Цвет в декоративной композиции. (8 часов)

1. Ахроматические цвета, хроматические цвета. Основные признаки цвета (2 часа).
2. Контраст. Пограничный цветовой контраст. Последовательный цветовой контраст. (2 часа).
3. Цветовой круг как замкнутый спектр. Тёплые и холодные цвета. (2 часа)
4. Движение цвета в пространстве (Теория В. Кандинского) (2 часа)

Раздел III- Стилизация в декоративной композиции. (8 часов)

1. Композиция выполняется из геометрических элементов (1-3. Цветовое решение в гармонии родственно-контрастных цветов (любая половина цветового круга). (2 часа)

2. . Выполнить наброски, а затем *стилизованное изображение двух контрастных по своим природным качествам растений*(напр. *Вьюн и колючий татарник*), обращая внимание на *пластическую направленность формы, ракурсных поворотов* и, в зависимости от этого, выбрать композиционный строй изображения (статика, динамика). (2 часа)
3. . Выполнить декоративный стилизованный натюрморт в стиле известного художника (Лентулова, Матисса, Дерена, Брака, Сарьяна и др.), стараясь передать творческую индивидуальность и манеру письма, внося и свои творческие находки. (2 часа)
4. . Выполнить стилизованный портрет знакомого человека, усиливая особенности лица(2 часа)

Раздел IV- Графические возможности в декоративном изображении объектов и создании образов. (4 часа)

1. Выполнение ряда декоративных натуральных зарисовок фруктов с нанесением декора, согласующегося с пластикой формы. Можно использовать все виды рисования: тоновое, линейное, комбинированное, декоративно-орнаментальное(2 часа)
2. Выполнить декоративные зарисовки драпировок со складками с использованием тканей разного качества(2 часа)

Раздел V Образ- Создание образа.(20 часов)

1. Выполнить ряд декоративных зарисовок, используя чучела птиц и животных, атласы, фотографии и др. наглядный материал, стараясь создать выразительный узнаваемый образ. При декоративной обработке опираться на природную фактуру объекта, чтобы декор не противоречил ей. (2 часа)
Выполнить несколько зарисовок на тему "Морская фауна", выбирая объекты максимально разнообразные по пластике и декоративности форм. (2 часа)
Сочетание формы цвета содержимого и декоративно-художественный образ изображения. (2 часа)
2. Тема: «Аптека желаний» Рисуем сосуд с волшебным напитком. Например, микстура злости или эликсир счастья.
. Сочетание формы цвета содержимого и декоративно-художественный образ изображения. (2 часа)
3. Тема: «Создатели» Сочиняем и изображаем разноцветные миры
4. Рисунок несуществующего мира (планеты)
«Боди-арт – как направление современного изобразительного искусства» Боди-арт (Body-art - англ.) - искусство украшать тело. (2 часа)
Ладонь, как арт-объект. (2 часа)
5. Преобразование рисунка-шаблона ладони живописно-графическими средствами по авторской задумке.
Нейло-дизайн.. (2 часа)
6. Мини-композиция на ногте
Визаж . (2 часа)
7. Создание маски-образа по выбору автора
Вернисаж-анализ.. (2 часа)
8. Что хотели выразить? Что получилось особо значимым? Что не удалось, почему?
Итоговое занятие. (2 часа)
9. «Современные тенденции и направления искусства»

В результате освоения программы 1 года обучающиеся

- познакомятся с основами изобразительного искусства,
- овладеют практическими умениями и приобретут навыки самостоятельной работы над учебными и творческими заданиями,
- научатся языком изобразительного искусства выражать и реализовывать эмоции, чувства,
- познакомятся с различными видами и направлениями в искусстве
приобретают устойчивый опыт созерцания природы и привлечение новых знаний при создании композиции (образа),
овладеют специальной терминологией,
- расширят свой кругозор.

Учебно-тематический план 2 года обучения

1

№	Раздел	Количество часов для обучающихся 2 уровня		
		теория	практ.	всего
I	Введение в мир психологии.	2	-	2
II	Я это я	4,5	9,5	14
III	Я имею право чувствовать и выражать свои чувства	2	4	6
IV	Я и мой внутренний мир	2	6	8
V	Я и Ты	3,5	8,5	12
VI	Агрессия и агрессивность	2	6	8
VII	Непокорность и непослушание	3	3	6
VIII	Страхи	2	6	8
IX	Застенчивость и неуверенность в себе	1	3	4
X	Конфликты	1	3	4
	ИТОГО:	23	49	72

Критерии оценки.

Критерии оценки детского продуктивного художественного творчества – это показатели, характеризующие интересы, способности детей, способы их творческих действий. Творческая работа всегда уникальна и в принципе не поддается количественной мере и какой-либо стандартизации.

Адекватными формами оценивания в области художественного развития являются:

- регулярные просмотры и обсуждения законченных работ;
- рефлексивный анализ обучающимися собственной деятельности;
- участие в конкурсах и творческих выставках различного уровня, а также, в массовых мероприятиях Дома детского творчества.

Процедура оценки знаний, умений и навыков происходит посредством анализа стартовых, промежуточных и итоговых работ. Содержательная оценка работы дается в процессе обсуждения работ.

Оцениваются не только итог работы, но усилия воспитанников в процессе деятельности для того, чтобы обратить результат предыдущей деятельности в эмоциональный стимул, осознанный мотив для выполнения следующего задания.

Вербальный компонент может варьировать в широком диапазоне: от высказываний автора, комментирующего изобразительный процесс до групповых дискуссий.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

1. Ресурсное обеспечение программы:

- Педагог по предметному обучению: рисунок, живопись, композиция, история искусств, имеющий высшее художественное образование;
- Детский коллектив: - разновозрастные группы обучающихся по 12-15 человек в группе.
- Родительский коллектив.

Работа с родительским коллективом:

- Повышение уровня педагогической культуры родителей в различных формах: родительские собрания, открытые занятия для родителей, а также, совместная творческая деятельность родителей и детей.
- Индивидуальные консультации.
- Выработка и выполнение родителями единых требований к детям.
- Поддержка родителями активности и инициативы в организации воспитательной работы в объединении и ДТ.

Родительский комитет

- организует материально-финансовую поддержку объединения, создает попечительский фонд, который может складываться из добровольных пожертвований родителей и спонсорских средств;
- Родители несут ответственность за обеспечение воспитанников необходимыми для изобразительной деятельности материалами и инструментами (карандаши, художественные краски, кисти разных размеров, палитры, бумага и др.)

2. Информационно-методическое сопровождение программы:

- Пакет технолого-методических рекомендаций - опросники, разработки тем отдельных занятий, ролевых игр, досуговых программ, праздников;
- Демонстрационный материал: учебные пособия, репродукции картин, альбомы по искусству, подбор открыток, коллекция произведений искусства, DVD.
- Пополняемый фонд детской продуктивной деятельности, систематизация работ воспитанников по жанрам изобразительного искусства;
- Документация: программа (согласованная с УМЦ), должностные обязанности педагога дополнительного образования, инструкция по технике безопасности, график работы объединения, журнал учёта посещаемости.

3. Материально-техническая база:

- Кабинет и лаборантская, оборудованные в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм.

- Эстетика в оформлении (светлые стены пастельных тонов, использование в оформлении произведений искусства, детских работ).
- Наличие в студии полного комплекта учебного оборудования согласно требованиям образовательной программы: столы подвижные, мольберты, планшеты, условия для мытья посуды и оборудования.
- Место для хранения разнообразных изобразительных материалов и оборудования для различных техник изобразительной деятельности
- Натюрмортный фонд.
- Библиотека: справочно-методическая, информационная литература, научно-популярная, художественная.
- Компьютер, аудио, видеоаппаратура, аудио, видео кассеты, диски.

Программа сопровождается методической работой педагогов:

- разработка тем отдельных занятий,
- изготовление пособий по различным техникам изобразительной деятельности,
- подготовка демонстрационного материала по предметам,
- систематизация и использование в качестве дидактического материала работ воспитанников изостудии.

Список литературы, используемой в написании образовательной программы .

- Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Дополнительное образование в современной школе. Москва: «Сентябрь».
- Власов В.Г. Стили в искусстве. СПб., 1996
- Кандицкий В.В. О духовном в искусстве. М. 1910
- Красилю А.И. «Психология обучения художественному творчеству». М.: Институт практической психологии, 1998 г.
- Соколова Т.Н. Орнамент- почерк эпохи. Л., 1972
- Хухлаева О., Кирилина Т., Фёдорова О. "Счастливый подросток". ЭКСМО. М., 2000
- Сиротюк А.Л. Обучение детей с учётом психофизиологии. Москва: Творческий центр «Сфера», 2000 г.
- Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., ВЛАДОС, 2010г.
- Инновационная педагогика искусства. М.: ЭВРИКА, 2003.-(Библиотека культурно-образовательных инициатив).
- Инновационное содержание образования. М.: ЭВРИКА, 2003.-(Библиотека культурно-образовательных инициатив).
- Авторская школа. М.: ЭВРИКА, 2003. (Библиотека культурно-образовательных инициатив).

Список литературы для педагогов.

- Абрамов Д.А. Общепсихологические основы художественного творчества. М., 1995 г.
- Аксёнова Ю.А. Символы мироустройства в сознании детей. Екатеринбург: Деловая книга, 2000 г.
- Андреев А.Л. Место искусства в познании мира. М., 1998г.
- Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Дополнительное образование в современной школе. Москва: «Сентябрь».
- Выготский Л.С. Психология искусства. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998г.
- Герчук Ю.А. Язык и смысл изобразительного искусства. М., 1994 г.
- Джола Д.Н. Эстетическое отношение личности к эстетической культуре. Приобщение личности к эстетической культуре. М., 1991г.
- Джола Д.Н. Искусство в жизни детей. М.,1991г.
- Кандицкий В.В. О духовном в искусстве. М. 1910
- Комарова Т.С. Дети в мире творчества. М., 1995г.
- Красилю А.И. «Психология обучения художественному творчеству». М.:Институт практической психологии, 1998 г.
- Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.А. Психологические особенности среднего школьного возраста и руководство художественным творчеством подростков. Эстетическое воспитание и экология культуры. М., 1998г.
- Сиротюк А.Л. Обучение детей с учётом психофизиологии. Москва: Творческий центр «Сфера», 2000 г.
- Инновационная педагогика искусства. М.: ЭВРИКА, 2003.-(Библиотека культурно-образовательных инициатив).
- Инновационное содержание образования. М.: ЭВРИКА, 2003.-(Библиотека культурно-образовательных инициатив).
- Психология одарённости детей и подростков. Под ред. д.п.н. Лейтэса Н.О. М., АСАДЕМА, 1996 г.
- Малая история искусств. М., «Искусство», 1991 г.

Список литературы для обучающихся:

- Михаил Врубель: Жизнь и творчество. М.: Детская литература, 1988.
- Лабунская Г. В. Беседы о живописи. М.: Знание, 1966.
- Сокольникова Н.М. Основы живописи. Обнинск: «Титул»,1996 г.
- Сокольникова Н.М. Основы рисунка. 1996 г. Обнинск: «Титул»,1996 г

- Сокольникова Н.М. Основы композиции. 1996 г. Обнинск: «Титул», 1996 г.
- Малая история искусств. М., «Искусство», 1991 г. и др. книги по истории искусств.
- Серия журналов «Художественная галерея», альбомы по искусству.

Список литературы для родителей:

- Дюлоа Д.Н. Искусство в жизни детей. М., 1991г
- Комарова Т.С. Дети в мире творчества. М., 1995г.