

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга
«На реке Сестре»

ПРИНЯТО

на Педагогическом совете
ГБУ ДО ДДТ Курортного района
Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
Протокол № 5
от «28» июня 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО ДДТ Курортного района
Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
_____ Куканова М.В.
Приказ № 97
от «28» июня 2022 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

«РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ»

Уровень: углубленный

Возраст учащихся: 11 – 17 лет

Срок реализации: 4 года

**Разработчик – Щекотова М.А.,
педагог дополнительного образования**

Санкт-Петербург
2022

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа «Рисунок и живопись», разработана для предоставления образовательных услуг обучающимся среднего и старшего школьного возраста Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре».

Данная программа «углубленного» уровня, предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность предполагаемого для освоения содержания.

Направленность программы. Образовательная программа «Рисунок и живопись» имеет художественную направленность и предназначена для занятий с детьми 12-17 лет, имеющими предварительную подготовку по изобразительному искусству в размере программы «Реальность и фантазия» или другой подобной программы.

Актуальность программы. Программа адаптирована для реализации ее в условиях временного ограничения занятий в очной (контактной) форме и включает все необходимые инструменты электронного обучения при изучении разделов, блоков, тем. Новизну программы определяет использование ИКТ технологий при изучении отдельных тем, разделов программы.

Все великие художники создавали свои произведения на базе основательного, детального штудирования природы. Латинское слово «натура» переводится как «природа, реальная действительность». Рисование с натуры оставляет человека с глазу на глаз с предметом изображения, заставляет задуматься над его формой, структурой и содержанием, определить его признаки и свойства, осмыслить их отношения, что дает возможность детально изучить предмет. Работа с натуры развивает внимание и наблюдательность, зрительную память, учит правильно видеть предметы в пространстве объёмными, окружёнными световоздушной средой, различать многообразие оттенком цвета.

Программа включает в себя изучение основ академической живописи и рисунка. Общеизвестно, что детям 12 лет и старше, занимающимся в изостудии, занятия творческой направленности постепенно наскучивают. У подростков проявляется желание отображать мир таким, каков он есть, то есть реалистично, в цвете и объеме, а не по воображению. Отсутствие заданий, направленных на работу с натуры, влечет потерю интереса к рисованию у подростков. Изучение основ классического рисунка и живописи дают возможность учащимся подняться на новый, высокий уровень, раскрыть свои способности, сохранить желание продолжить образование в сфере изобразительной деятельности.

Рисунок и живопись – основные предметы в обучающем комплексе по основам изобразительной грамоты. Искусство рисунка и живописи раскрывает перед воспитанниками принципы построения реалистического изображения на плоскости, дает знания и навыки, являющиеся фундаментом для освоения других дисциплин (композиция) и служит базой для самостоятельной творческой работы. Обучение по данной программе позволяет всесторонне развиваться творческим способностям ребенка (воображению и фантазии, пространственному мышлению, колористическому вкусу), а также дает возможность для дальнейшего самоопределения учащихся.

Процесс становления личности, самопознания и определения своего места в жизни длительный и сложный. Осознанное понимание необходимости заниматься любимым делом наступает у ребёнка в возрасте 12-17 лет. Данная образовательная программа создана для удовлетворения сформировавшейся потребности подростков в получении систематических и структурированных знаний и умений в области изобразительного творчества, для детей, которые хотят целенаправленно заниматься искусством, хотят получить более глубокие знания.

Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду, воспитание «гармонично развитых и социально ответственных личностей», развитие у учащихся мотивации успеха - важнейшая задача всей образовательной системы государства согласно

национальному проекту "Образование» 2018-2024 гг., действующему под девизом: «Успех каждого ребенка». Программа построена таким образом, что все изучаемые предметы органично соединяются в единый творческий процесс. Знания и навыки, полученные при выполнении одного задания, находят своё отражение в следующей работе и плавно подводят учащихся к восприятию новой информации. В процессе обучения, учащиеся знакомятся с различными художественными материалами и их художественно-выразительными возможностями, знакомятся с творчеством художников и направлениями в искусстве. Постоянная смена творческих заданий, материалов и техники исполнения позволяет обучающимся выбрать наиболее интересную для них технику, заниматься графикой или живописью, работать карандашом или пастелью, тушью и пером или акварелью. Образовательная программа создает условия для проявления индивидуальных возможностей каждого ребенка, его творческого самовыражения в избранном виде деятельности.

Адресат программы. Программа адресована учащимся 11-17 лет, получившим подготовку по предмету «Изобразительное искусство», желающим углубленно заниматься изобразительным творчеством на новом, более высоком уровне.

Объем и срок реализации программы: 4 года, объем программы – 720 часов (1-й год – 72 часа, 2-й год – 216 часов, 3-й год – 216 часов, 4-й год – 216 часов).

Формы обучения: очная, возможна реализация программы с применением дистанционных технологий.

Данная программа предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность и возможность освоения содержания в смешанной форме обучения (очно-дистанционной).

При обучении с использованием дистанционных технологий продолжительность занятия 25 минут с перерывами 10 минут. В рамках онлайн занятий посредством платформы «Сферум» педагог представляет теоретический материал по теме, в офлайн режиме передается видео, презентационный материал с инструкцией выполнения заданий, мастер-классы и другое.

При дистанционном обучении по программе используются следующие формы дистанционных образовательных технологий:

- видео-занятия, лекции, мастер-классы;
- открытые электронные библиотеки, виртуальные музеи, выставки;
- сайты по творчеству данного направления;
- тесты, викторины по изученным теоретическим темам;
- адресные дистанционные консультации.

Получение обратной связи организовывается в формате присылаемых в электронном виде фотографий готовых работ и промежуточных результатов работы.

Отличительные особенности программы. Значительную часть работы учащиеся могут выполнить самостоятельно, вне учебной аудитории (работа с библиотечными фондами и Интернет-источниками, создание собственных самостоятельных работ или оформление презентаций своей работы и т.п.).

Вовлечение учащихся в творческую проектную деятельность обуславливает высокую степень когнитивности данной программы. Развитие когнитивных навыков облегчает в дальнейшем поиск необходимой информации, усвоение новых знаний и освоение учебных программ различного уровня не только по искусству, но и по другим предметам.

Так же отличительной особенностью данной программы является дистанционное ознакомление обучающихся с тематическими блоками, освоение каждого из которых предполагает работу с конкретным видом материалов.

Особенности организации образовательного процесса программа реализуется разделами (модулями), часть тем может быть отдана на самостоятельное изучение с последующим контролем за выполнением заданий. Самостоятельное обучение используется при наличии показаний (болезнь, карантин, по договору с преподавателем).

Формы проведения занятий:

- аудиторная и внеаудиторная;
- учебное занятие, выставка, занятие с выходом на пленэр, защита творческой работы, творческая мастерская, диагностическое занятие.

Формы организации деятельности на занятии:

- фронтальная: беседа, показ слайдов, презентаций, видеороликов по текущей теме, объяснение терминов, понятий, обсуждение
- индивидуальная: задания, специально подобранные для каждого учащегося в соответствии с его подготовкой и учебными возможностями, а также для работы с одарёнными детьми.
- коллективная: создание коллективных тематических работ на основе предварительных эскизов учащихся
- творческая мастерская – выполнение упражнений на развитие мышления, воображения и навыков рисунка и живописи.

Режим занятий: 1-й год – 1 раз в неделю по 2 учебных часа; 2-й год – 2 раза в неделю по 3 учебных часа; 3-й год – 2 раза в неделю по 3 учебных часа; 4-й год – 2 раза в неделю по 3 учебных часа (учебный час 45 минут)

Учебно-методический комплекс включает электронные образовательные ресурсы для самостоятельной работы обучающихся (ссылки на мастер-классы, шаблоны, теоретический материал).

Материально-техническое оснащение программы

Для проведения групповых занятий по изобразительному искусству необходимы: просторный кабинет, характеристика которого отвечает санитарным нормам и требованиям технике безопасности, оборудованный учебной доской, мольбертами, стендами с тканевой или другой поверхностью для размещения репродукций и таблиц по теме, образцов работ; выставочное пространство для итоговых и контрольных выставок.

Светильники-софиты для освещения постановок, столы для размещения натюрмортов, богатый натюрмортный фонд, стеллаж для хранения работ и материалов, и размещения учебно-методических пособий, компьютер, проектор, складные ученические столы и стулья, складные мольберты, деревянные или другие планшеты для рисования. Перечень необходимых инструментов и материалов для работы одного учащегося на каждый год обучения:

- бумага для черчения (формат А3) – 20 листов,
- бумага для черчения (формат А4) – 20 листов,
- бумага ватман (формат А1) – 10 листов,
- бумага для пастели тонированная (формат А2) – 2 листа разного цвета,
- бумага для набросков (тонкая писчая) – 1 пачка,
- набор простых карандашей разной мягкости koh-i-noor – 1 коробка,
- рисовальный уголь, сепия, сангина – 1 упаковка,
- стирательная резинка мягкая – 3 штуки,
- бумажный скотч – 2 шт,
- маркеры черные толстый и тонкий – по 1 штуке,
- кисти белая, колонок, пони разного размера – 7-8 штук,
- краски – акварель набор производства «Невская палитра» от 24 цветов,
- пастель масляная художественная – 48 цветов,
- белые и чёрные гелиевые ручки.

Уровень программы – углубленный.

Условия реализации программы

Язык реализации программы – русский.

Условия набора в коллектив: набор детей в группу для занятий по данной программе осуществляется на основе заявления родителя. Допускается дополнительный набор на второй, третий и четвертый года обучения учащихся в соответствии с возрастом и с учетом имеющихся навыков владения художественными материалами и инструментами.

Условия формирования групп: 1-й год обучения – 11 – 17 лет; 2-й год обучения – 12-17 лет; 3 год обучения – 13-17 лет, 4-й год – 14 – 17 лет.

Наполняемость групп: 1-й год обучения - 15 человек, 2 год обучения – 12 человек, 3-й год обучения – 8 человек, 4-й год обучения – 8 человек.

Цель: создание базовых навыков по изобразительному искусству для реализации творческих способностей детей через обучение рисованию с натуры.

Задачи программы:

Обучающие:

- формировать систему следующих знаний, умений и навыков, необходимых для творческой деятельности в области изобразительного творчества;
- познакомить с основами объемно-пространственного изображения окружающего мира: основами построения рисунка, основами живописи, основами композиции и перспективы;
- знакомство с историей современного искусства, шедеврами живописи и графики;
- сформировать умение работать художественными материалами и техниками;
- сформировать умение строить объём в пространстве;
- сформировать понимание принципов построения гармонии и выразительности;
- формирование навыка самостоятельного поиска информации в предоставленном перечне информационных онлайн-платформах, контентах, блогах и т.д.;
- умение работать дистанционно в команде и индивидуально;
- выполнять задания самостоятельно и коллективно (бесконтактно).

Развивающие:

- развивать чувство цвета, пространства и формы; глазомер, наблюдательность, зрительную память и т.п.;
- развивать критичность мышления, формирование устойчивости к информационным влияниям;
- развивать умение сравнивать, сопоставлять, выделять главное, обобщать;
- развивать способность к поиску и выбору художественных средств, наиболее полно и выразительно раскрывающих замысел рисунка;
- развивать умение анализировать свои работы и работы других детей, сопоставляя полученные результаты с поставленными задачами.

Воспитательные:

- воспитать творческую личность, умеющую выразить свои мысли и чувства с помощью художественных материалов;
- воспитывать усидчивость, умение довести до конца начатую работу, аккуратность;
- воспитывать чувство ответственности за свою работу;
- воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством и стремление к освоению новых знаний и умений;
- воспитывать самостоятельность в выполнении задания;
- заложить основы эстетического мышления;
- сформировать мотивацию достижения успеха;
- воспитать гибкость мышления и принятия критики;
- формировать основы коммуникативной культуры: взаимопонимание, уважение друг к другу, взаимопомощь;
- сформировать ценностное отношение к труду и положительной мотивации к деятельности.

Планируемые результаты освоения программы

Личностные:

К концу обучения по программе, учащийся:

- проявит терпение, усидчивость, аккуратность, целеустремлённость, умение доводить начатую работу до конца;

- сформирует интерес к занятиям творческой деятельностью и стремление к освоению новых знаний и умений;
- разовьет в большей степени самостоятельность;
- разовьет в большей степени эстетическое видение окружающего мира и произведений искусства;
- овладеет умением сотрудничать с товарищами в процессе совместной творческой деятельности;
- сформирует уважительное отношение к современному искусству, мировому художественному наследию;
- разовьет гибкость мышления и умение адекватно реагировать на критику;
- разовьет стремление добиваться высоких результатов в выбранной сфере деятельности.

Метапредметные:

Учащийся:

- разовьет внимание, наблюдательность, память; чувство цвета, пространства и формы; глазомер, наблюдательность, зрительную память и т.п.;
- разовьет творческий потенциал, способность оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;
- сформирует способность сравнивать, сопоставлять, выделять главное, обобщать;
- разовьет умение планировать и грамотно осуществлять этапы работы в соответствии с поставленной задачей;
- разовьет умение анализировать свои работы и работы других детей, сопоставляя полученные результаты с поставленными задачами;
- разовьет критическое мышление, сформирует устойчивость к информационным влияниям, умение отсеивать ненужную информацию;
- овладеет умениями, которые создадут возможность самостоятельно, успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, необходимые для дальнейшего совершенствования проектно-творческой деятельности при работе с искусствоведческими и учебными материалами.

Предметные:

Учащийся получит представление:

- об основных художественных понятиях и терминах по предмету;
- об основах построения рисунка, основах живописи, основах композиции и перспективы.

Учащийся освоит:

- основные приемы работы с натуры;
- основные приёмы и навыки владения художественными материалами и инструментами;
- умение на практике выбирать художественные материалы для изображения предметов и явлений окружающего мира;
- умение решать художественные задачи с опорой на знание основ объемно-пространственного изображения окружающего мира;
- умение находить нужную информацию в социальных сетях и профильных сайтах для коррекции своего творчества и учебных работ.

Учебный план первого года обучения

№ п/п	Название темы, раздела	Всего часов	Теория	Практика	Формы контроля
1	Вводное занятие. Знакомство с предметом, диагностика подготовки детей по рисунку и живописи. ТБ	2	1	1	Входной контроль. Анкетирование. Педагогическое наблюдение.
2	Рисунок	24	2	22	Тест по теме раздела. Создание творческой работы. Самоанализ ребенком выполненной работы.
3	Живопись	18	2	18	Педагогическое наблюдение. Создание творческой работы. Коллективное обсуждение.
4	Композиция	10	4	6	Выставка работ.
5	Человек	10	2	8	Выставка рисунков.
6	Сказочная архитектура	6	-	6	Выставка «Герои Эплады».
7	Контрольные и итоговые занятия, организация выставки	4		4	Педагогическое наблюдение. Итоговое задание. Промежуточный контроль. Анкетирование.
Итого:		72	11	61	

Учебный план второго года обучения

№ п/п	Название темы, раздела	Всего часов	Теория	Практика	Формы контроля
1	Знакомство с программой 2 года обучения	3	1	2	Педагогическое наблюдение.
2	Рисунок	30	6	24	Тест по теме раздела. Создание творческой работы. Самоанализ ребенком выполненной работы.
3	Живопись	45	3	42	Педагогическое наблюдение. Создание творческой работы. Коллективное обсуждение.
4	Декоративная композиция	63	12	51	Выставка работ.
5	Развивающие упражнения	15	-	15	Выполнение упражнений.
6	Искусствоведение	58	18	40	«Герои Эплады» выставка
7	Контрольные и итоговые занятия	2	1	1	Педагогическое наблюдение. Итоговое задание. Промежуточный контроль. Анкетирование.
Итого:		216	41	175	

Учебный план третьего года обучения

№ п/п	Название темы, раздела	Всего часов	Теория	Практика	Формы контроля
1	Знакомство с программой 3 года обучения	9	1	8	Педагогическое наблюдение.
2	Рисунок	60	6	54	Тест по теме раздела. Создание творческой работы. Самоанализ ребенком выполненной работы.
3	Живопись	57	3	54	Педагогическое наблюдение. Создание творческой работы. Коллективное обсуждение.
4	Станковая композиция	42	6	36	Создание творческой работы. Коллективное обсуждение.
5	Развивающие упражнения	24	-	24	Выставка упражнений
6	Искусствоведение	21	7	14	Диспут об искусстве
7	Контрольные и итоговые занятия	3	1	2	Педагогическое наблюдение. Итоговое задание. Промежуточный контроль. Анкетирование.
Итого:		216	32	184	

Учебный план четвертого года обучения

№ п/п	Название темы, раздела	Всего часов	Теория	Практика	Формы контроля
1	Рисунок	72	4	68	Тест по теме раздела. Создание творческой работы. Самоанализ ребенком выполненной работы. Онлайн выставка работ
2	Живопись	71	3	68	Педагогическое наблюдение. Создание творческой работы. Онлайн выставка работ. Коллективное обсуждение.
3	Станковая композиция	51	3	48	Создание творческой работы. Коллективное обсуждение. Онлайн выставка работ
4	Развивающие упражнения	20	-	20	Выставка упражнений Онлайн выставка работ
5	Контрольные и итоговые занятия	2		2	Педагогическое наблюдение. Итоговый контроль – задание. Анкетирование.
Итого:		216	10	206	