

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА»

ПРИНЯТА
на заседании
экспертно-методического совета
(протокол от 23.08.2024 №1)

УТВЕРЖДЕНА
приказом МБОУДО ДДЮТ
от 30.08.2024 № 555

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ЮНЫЙ ХУДОЖНИК»

Автор (составитель): **Радченко Кристина Васильевна,**
педагог дополнительного образования

Направленность программы: **художественная**

Уровень программы: **базовый**

Возраст детей, осваивающих программу: **10-17 лет**

Срок реализации программы: **1 года (160 часов)**

г. Всеволожск
2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовая база

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный художник» (далее – программа) художественной направленности базового уровня разработана на основе следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (утв. Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809);
- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р);
- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 № 629);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28);
- СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Устав МБОУДО ДДЮТ;
- Рабочая программа воспитания МБОУДО ДДЮТ;
- Положение о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в МБОУДО ДДЮТ.
- Положение о реализации программы (системы) наставничества в МБОУДО ДДЮТ.

Актуальность программы

Хорошо развитое воображение – залог успеха во многих начинаниях. Давно подтверждено, что занятие творчеством - рисованием, живописью, музыкой и т.д., развивает мышление и фантазию.

В современном обществе востребованы креативные люди, которые способны гармонично сочетать логическое и художественно-образное мышление. Но именно в условиях дополнительного образования детям предоставляется возможность развивать свой творческий потенциал, удовлетворяя индивидуальные потребности, а также осваивать азы профессиональной деятельности, что даёт им больше шансов достичь успехов в будущем.

Занятия изобразительным искусством позволяют ребёнку научиться выражать своё отношение к окружающему миру посредством творчества, развивают умение видеть прекрасное в окружающей жизни, в произведениях искусства. В процессе творчества у ребёнка формируется наблюдательность, эстетическое восприятие, умение доступными средствами самостоятельно создавать красивое.

Предлагаемая программа направлена не только на освоение учащимися практических навыков в области изобразительного искусства, но также предполагает посещение экскурсий и выставок.

Курс включает в себя занятия линогравюр – вид графики с богатой историей и обширной базой технических приемов. Программа расширяет возможности развития креативных способностей детей, стимулирует их познавательную деятельность в области современного искусства, а также имеет практическую направленность в сфере дизайна, который очень востребован в современном мире.

Программа может реализовываться с применением технологий наставничества.

Отличительные особенности

Отличительными особенностями данной программы является изучение печатной техники - линогравюры. Актуальность изучения и использования данной техники в том, что она обладает неповторимым набором изобразительных графических средств, что отличает линогравюрный эстамп наибольшей выразительностью и неповторимостью в сравнение с остальными видами графики.

Раздел «Изобразительное искусство» поможет детям получить базовые знания о художественном творчестве. После обучения по программе, дети не только будут уметь рисовать в классическом стиле, но и смогут выполнять работы в технике авторской графики, освоят декоративную трактовку форм. Знания и навыки, полученные по окончанию программы пригодятся детям в будущем вне зависимости от того, какую профессию они для себя выберут, поскольку развитое воображение, так или иначе, необходимо практически во всех сферах жизни. По окончании программы учащиеся будут иметь представление о профессиях, базирующихся на знании основ изобразительного искусства, востребованных в современном обществе.

Обучающиеся изучат различные виды и техники изобразительного искусства и смогут применить полученные знания по мере необходимости. Данная программа может способствовать выбору обучающимся профессии, в сферах деятельности связанных с изобразительным искусством и дизайном. Поможет сформировать уверенность в себе, своих знаниях и умениях. Расширит их кругозор.

Цель и задачи программы

Цель программы – создание условий для развития художественных способностей детей через обучение основам изобразительного искусства.

Задачи программы:

Обучающие:

- сформировать познавательный интерес к изучению и практическому освоению направлений изобразительного искусства;
- дать обширное представление о видах изобразительной деятельности и многообразии художественных материалов;
- научить основным приёмам техники изобразительного искусства.
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;

Развивающие:

- развивать творческое воображение;
- развивать наблюдательность, зрительное восприятие, память, мышление;
- развивать потребность к прекрасному в окружающей действительности и произведениях искусства;
- развивать творческую самостоятельность, инициативу, умение создавать выразительный образ, передавая своё отношение к изображаемому объекту и миру, используя полученные знания и навыки;
- развивать навыки сотрудничества и коммуникации через использование различных методов (проектная или исследовательская деятельность);
- формировать художественный вкус и чувство стиля.

Воспитательные:

- воспитывать уважение к художественной культуре, искусству народов России и мира;
- формировать восприимчивость к разным видам искусства;
- ориентировать учащихся на творческое самовыражение, реализацию своих творческих способностей в искусстве, заинтересованности в презентации своего творческого продукта;
- формировать опыт участия в выставках;
- воспитывать ответственность, волю и дисциплинированность в творческой деятельности;
- формировать духовно-нравственные качества личности.

Организационно-педагогические условия

Срок реализации программы: 1 год.

Возраст учащихся: 10 – 17 лет.

Наполняемость группы: максимально 15 человек.

Календарный учебный график

Год обучения	Период обучения		Период каникул	Кол-во учебных недель / часов	Режим занятий	Вид и сроки проведения аттестации
	начало	окончание				
1	01.09	30.06	В соответствии с календарным учебным графиком учреждения на текущий учебный год	40 / 160	2 занятия в неделю по 2 академических часа (45 минут)	Итоговая аттестация (май)

Форма обучения: очная.

Формы организации образовательной деятельности: групповая, индивидуальная.

Формы проведения занятий: учебное занятие, проектная работа, выставка, экскурсии, пленэр.

Условия реализации программы:

- помещение – учебный кабинет;
- оборудованные рабочие места (парта со стулом, мольберт, планшет);
- инструменты (кисти, краски, бумага, штихеля и т.д.);
- технические средства обучения (компьютер, проектор).

Планируемые результаты

Обучающиеся, освоившие программу, *будут знать:*

- технику безопасности при работе с материалами и инструментами;
- виды изобразительного искусства;
- основные техники, используемые в изобразительном искусстве;
- основы цветоведения и колористики;
- правила композиции на картинной плоскости и организации пространства;
- основы линогравюры;
- что такое станковая графика, ее виды.

овладеют:

- базовыми приемами и техниками в области рисунка и живописи;
- техникой исполнения линогравюры;
- приемами стилизации и использования в декоративных целях элементов биоформы;
- овладеют декоративным графическим изобразительным языком.

Система оценки результатов освоения программы

Данная программа предполагает следующие виды контроля:

Виды контроля и аттестации	Формы контроля	Оценочные материалы
Входной контроль (начало учебного года)	Творческое задание	Творческое задание Карта входного контроля
Текущий контроль	Анализ творческих работ, педагогическое наблюдение, коллективные обсуждения, беседы, участие в конкурсах и выставках.	Критерии анализа творческих работ
Итоговый контроль проводится в конце 1 года обучения (май)	Просмотр. Педагогическое наблюдение, оценка творческих работ. Анализ творческих работ	Выставка работ. Критерии анализа творческих работ Зачетная ведомость итогового контроля.

Входной контроль

Цель контроля: выявление степени владения обучающимися навыками изобразительной деятельности перед поступлением в кружок рисования по программе «Юный художник». Проходит в форме выполнения творческого задания – рисунка на заданную тему. Каждому ребенку выдаётся стандартный альбомный лист бумаги и предлагается материал на выбор: гуашь, акварель, карандаши, масляные мелки, фломастеры, ручки. Работы оцениваются по трем показателям: продуктивность, оригинальность и качество выполнения рисунка. Результаты заносятся в «Карту входного контроля».

Текущий контроль

Цель текущего контроля: выявление уровня овладения обучающимися навыками изобразительной деятельности.

Текущий контроль осуществляется с помощью анализа детских работ в течение всего учебного года, используя следующие показатели, которые объединены в две группы:

- первая применяется при анализе продуктов деятельности (содержание изображения, передача формы, строение предмета, передача пропорции предмета в изображении, композиция, передача движения, цвет);
- вторая – при анализе процесса деятельности (регуляция деятельности, уровень самостоятельности, творчество).

Для данной диагностики можно ограничиться первой группой показателей, построенной на анализе продуктов деятельности и позволяющей определить уровень овладения детьми навыками рисования, творческого развития.

Итоговый контроль

Цель: определение степени достижения результатов обучения, закрепления знаний, полученных в течение учебного года; получение сведений для совершенствования образовательной программы и методики обучения.

Итоговый контроль осуществляется в конце реализации программы. Итоговый контроль определяет уровень теоретических знаний, практических навыков и личностных качеств учащихся. Проверка теоретических знаний и практических навыков учащихся проводится с помощью педагогического наблюдения, оценки творческих работ. Личностные качества – педагогическим наблюдением. Результаты итогового контроля заносятся в «Зачетную ведомость промежуточной аттестации / итогового контроля».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№ п/п	Разделы, темы	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		всего	теория	практика	
1	Рисунок	52	21	31	беседа, наблюдение, анализ работ
1.1	Вводное занятие	2	1	1	
1.2	Построение предметов сложной конфигурации	8	6	2	
1.3	Рисование натюрморта из предметов быта мягкими материалами	12	4	8	
1.4	Зарисовки стоящего человека.	6	4	2	
1.5	Зарисовки сидящего человека.	4	1	3	
1.6	Пластическая анатомия головы человека.	4	1	3	
1.7	Изображение обрубков головы человека на основе экорше Гудона.	8	2	6	
1.8	Анималистика.	8	2	6	
2	Живопись	28	6	22	беседа, наблюдение, выставка
2.1	Акварельные этюды с натуры.	8	2	6	
2.2	Натюрморт из предметов быта. Ахроматические цвета, гризайль	10	2	8	
2.3	Натюрморт с высокой линией горизонта	10	2	8	
3.	Композиция	38	10	28	беседа, наблюдение, анализ работ
3.1	Приемы композиции	8	2	6	

	станковой. Сюжетная композиция «Профессия моей мечты»				
3.2	Станковая, фигуративная композиция на свободную тему, либо исполнение конкурсной работы.	8	2	6	
3.3	Исполнение копии графического листа	6	2	4	
3.4	Декоративное переложение пейзажа	8	2	6	
3.5	Исполнение итоговой работы на тему «Семейный праздник» либо «Достопримечательности моей страны». Аттестация	8	2	6	
4	Линогравюра	26	10	16	
4.1	Исполнение пробника с видами штриховки	2	1	1	
4.2	Исполнение эскиза для линогравюры. Пейзаж	6	2	4	
4.3	Калькирование эскиза и подготовка линолеума к работе	4	2	2	
4.4	Исполнение линогравюры	12	4	8	
4.5	Принципы оформления графики. Паспарту. Система компоновки экспозиции	2	1	1	
5	Пленэр	16	5	11	беседа, наблюдение, опрос, анализ работ
5.1	Зарисовки пейзажа. Композиционные поиски	4	1	3	
5.2	Зарисовки растений	2	1	1	
5.3	Этюды живописные	6	2	4	
5.4	Зарисовки архитектурные мягкими материалами	4	1	3	
	ИТОГО	160	52	108	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения

1 РИСУНОК (44 часа)

1.1. Вводное занятие (2 часа)

Теория: Краткое ознакомление с предстоящей программой. Инструктаж по охране жизни, здоровья и безопасности обучающихся.

Практика: Выполнение творческого задания с целью выявления умений и способностей каждого учащегося.

1.2. Построение предметов сложной конфигурации (8 часа)

Теория: Что такое перспектива? Как найти композиционный центр. Как определить расстояние между предметами? Грамотное распределение объектов на плоскости.

Практика: Выполнение рисунка предметов сложной конфигурации с натуры.

1.3. Рисование натюрморта из предметов быта мягкими материалами

(12 часа)

Теория: Техника исполнения изображения мягкими материалами.

Практика: Выполнение заданий по темам: «Натюрморт». Отработка и закрепление знаний о технике и способах рисования соусом, сепией, сангиной, пастелью.

1.4. Зарисовки стоящего человека. (6 часа)

Теория: Схемы построения. Азы пластической анатомии.

Практика: Выполнение зарисовок стоящего человека с натуры.

1.5 Зарисовки сидящего человека. (6 часа)

Теория: Схемы построения. Азы пластической анатомии.

Практика: Выполнение зарисовок сидящего человека с натуры.

1.6 Пластическая анатомия головы человека (4 часа)

Теория: Схемы построения. Азы пластической анатомии.

Практика: Исполнение схем с конструкцией черепа человека и пропорций лица.

1.7. Изображение обрубков головы человека на основе экорше Гудона. (8 часа)

Теория: Изучение и анализ пластической анатомии головы. Пропорции, объем, светотень.

Практика: Рисование с натуры гипсовой головы обобщенных плоскостей, изготовленная на основе экорше Гудона.

1.8. Анималистика (различные графические приёмы)(8 часов)

Теория: Способы применения различных художественных материалов и техник при изображении животных;

Практика: Рисование животных различными графическими материалами: простые карандаши разной мягкости (от твёрдого к мягкому); цветные карандаши; тушь; пастель; уголь + мел + сангина, соус по сырому;

2. ЖИВОПИСЬ (28 ЧАСОВ)

2.1. Акварельные этюды с натуры (8 часа)

Теория: Акварель. Свойства живописного материала. Технические особенности письма акварелью.

Практика: Пишем этюд с натуры.

2.2. Ахроматические цвета, гризайль (натюрморт) (10 часов)

Теория: Что такое гризайль?

Практика: Рисование натюрмортов гуашью в технике «гризайль» (в чёрно-белой гамме или коричневых тонах).

2.3. Натюрморт с высокой линией горизонта (10 часов)

Теория: Гармоничные сочетания цветов. Качества края пятна. Световоздушная перспектива

Практика: Рисование натюрмортов гуашью с натуры

3. КОМПОЗИЦИЯ (38 часов)

3.1. Приемы композиции станковой. Сюжетная композиция на тему «Профессия моей мечты» (8 часов)

Теория: Беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников. Знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». Приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «общего тона».

Практика: Выполнение практической работы на заданную тему.

3.2. Станковая, фигуративная композиция на свободную тему, либо исполнение конкурсной работы (8 часов)

Теория: Знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему. Знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Практика: Выполнение практической работы на заданную тему в технике – гуашь.

3.3. Исполнение копии графического листа (6 часов)

Теория: Анализ технических приемов работ выдающихся мастеров с целью изучения и перенятия изобразительных навыков.

Практика: Выполнение копии графического листа с целью изучения графических приемов мастера.

3.4. Декоративное переложение пейзажа (8 часов)

Теория: Что такое декоративное переложение, чем оно отличается от реалистической подачи? Технические приемы и законы исполнения.

Практика: Рисование пейзажа в декоративном стиле, при плоскостной трактовке формы. Практика использования ограниченных графических средств для обобщения формы в декоративном этюдировании.

3.5. Исполнение итоговой работы на тему «Семейный праздник» либо «Достопримечательности моей страны». Аттестация (8 часов)

Теория: Разъяснение темы итогового задания.

Практика: Исполнение итоговой работы.

4. ЛИНОГРАВИЮРА (26 часов);

4.1. Исполнение пробника с видами штриховки (2 часа)

Теория: История развития. Выдающиеся мастера. Виды штриха в линогравюре. Принципы его выбора и нанесения.

Практика: Исполнение пробника нанесения разнообразного штриха на гомогенный линолеум.

4.2. Исполнение эскиза для линогравюры. Пейзаж (6 часов)

Теория: Принципы создания эскиза для линогравюры.

Практика: Исполнение эскиза для линогравюры графическими средствами.

4.3. Калькирование эскиза и подготовка линолеума к работе (4 часа)

Теория: Принципы перенесения эскиза для линогравюры калькирования путем калькирования.

Практика: Перенесение эскиза с бумаги на кальку и последующий перевод рисунка с кальки на линолеум.

4.4. Исполнение линогравюры (12 часов)

Теория: Принципы создания линогравюры. Выразительные средства, виды линогравюры.

Практика: Исполнение линогравюры.

4.5. Принципы оформления графики. Паспарту. Система компоновки экспозиции (2 часов)

Теория: Принципы создания линогравюры. Выразительные средства, виды линогравюры.

Практика: Оформление работ к выставке. Исполнение паспарту.

5. ПЛЕНЭР (16 часов);

5.1 Зарисовки пейзажа. Композиционные поиски (4 часа)

Теория: Изучение техники исполнения зарисовок пейзажа и ведение композиционных поисков. Законы линейной перспективы.

Практика: Зарисовки пейзажа А5-А4 формата. Композиционные поиски (пейзаж).

5.2 Зарисовки растений (2 часа)

Теория: Изучение техники исполнения зарисовок растений.

Практика: Зарисовки растений различными материалами (графитными карандашами, ретушными карандашами, тушь-перо, линеры;).

5.3 Этюды живописные(6 часов)

Теория: Раскрытие понятия «этюды». Особенности исполнения. Понятие – общего тона картины.

Практика: Исполнение живописных этюдов (гуашь).

5.4 Зарисовки архитектурные мягкими материалами (4 часа)

Теория: Особенности исполнения архитектурных зарисовок. Линейная перспектива – фронтальная и угловая.

Практика: Исполнение архитектурных зарисовок в различных техниках (графитные карандаши, ретушные карандаши, пастель, сепия, соус).

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ п/п	Наименование разделов	Формы занятий	Методы обучения	Комплекс средств обучения
1.	Рисунок	учебное занятие, выставка, опрос, просмотр, итоговая выставка	беседа, выполнение упражнений, обсуждение, практическое задание	ТСО: компьютер, проектор; наглядный материал: книги; иллюстративный материал; материалы для выполнения практических заданий
2	Живопись	учебное занятие, выставка, опрос, просмотр, итоговая выставка	беседа, выполнение упражнений, обсуждение, практическое задание	ТСО: компьютер, проектор; наглядный материал: книги; иллюстративный материал; материалы для выполнения практических заданий
3	Композиция	учебное занятие, выставка, опрос, просмотр, итоговая выставка	беседа, выполнение упражнений, обсуждение, практическое задание	ТСО: компьютер, проектор; наглядный материал: книги; иллюстративный материал; материалы для выполнения практических заданий
4	Линогравюра	учебное занятие, выставка, опрос, просмотр, итоговая выставка	беседа, выполнение упражнений, обсуждение, практическое задание	ТСО: компьютер, проектор; наглядный материал: книги; иллюстративный материал; материалы для выполнения практических заданий
5	Пленэр	учебное занятие	практическое задание	материалы для выполнения практических заданий

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список использованной литературы

1. Агеева, И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
2. Базилевский, А.А. Технология и формообразование в проектной культуре дизайна (Влияние технологии на морфологию промышленных изделий). Автореф. канд. диссерт. иск. – М., 2006.
3. Беда, Г.В. Живопись. – М.: Искусство, 1971.
4. Богачкина, Л. Г., Богачкин Б. М. Линогравюра в школе. Из опыта работы. – СПб.: Просвещение, 1983.
5. Большаков, М.В., Декор и орнамент в книге. – М.: Книга, 1990.
6. Бхаскаран, Л. Дизайн и время. Стил и направления в современном искусстве и архитектуре. – М.: Арт-Родник, 2006.
7. Васин, С.А., Талашук, А.Ю., Назаров, Ю.В., Морозова, Л.А., Сумароков, В.В. Проектирование в графическом дизайне. – М.: Машиностроение-1, 2007.
8. Гаптил, А. Работа пером и тушью. – Минск.: Попурри, 2014.
9. Кузин, В.С. Изобразительное искусство. – М.: Дрофа, 2000.
10. Ли, Н.Г., Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2011.
11. Розенсон И. Основы теории дизайна. – СПб.: Питер, 2006.
12. Устин, В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика. – М.: АСТ: Астрель, 2009.
13. Фаворский, В. Об искусстве, о книге, о гравюре. – М.: Книга, 1986.
14. Харрисон, Х. Рисунок и живопись. Полный курс. / Пер. Е. Зайцевой. – М.: Эксмо, 2005.
15. Харрисон, Х. Энциклопедия акварельных техник. Наглядное пошаговое руководство и вдохновляющая галерея законченных работ – М.: Астрель, 2005.
16. Шимко, В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. – М.: Архитектура-С, 2004.

Список литературы для учащихся и их родителей:

1. Ли, Н.Г., Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2011.
2. Лин, Майк В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. Техника рисования. – М.: АСТ: Астрель, 2010.
3. Уотт, Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН-ИЗДАТ, 2004.
4. Уотт, Ф. Как научиться рисовать: Универсальное пособие для детей и взрослых. – М.: Росмэн-Пресс, 2002.
5. Фаворский Владимир, О шрифте. – М.: Шрифт, 2014.
6. Фаворский Владимир, Рассказы художника-гравера. – М.: Детская книга, 1976
7. Хоффман, Т. Как понять акварель. – Манн, Иванов и Фербер, 2017.