

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
образования
Беларусь

Министра
Республики

В.В.Якжик

ПРОГРАММА
народной студии
изобразительного творчества
(повышенный уровень изучения образовательной области)

Составитель:

Покаташкин Валентин Петрович,
педагог дополнительного образования
учреждения образования «Гомельский
государственный областной Дворец
творчества детей и молодежи»

Возраст учащихся: 15-17 лет
Срок реализации программы: 1 год

2015

Пояснительная записка

Как обозначено в Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи Республики Беларусь содержание работы по эстетическому и нравственному воспитанию включает в себя: создание у обучающихся представления и понимания нравственных основ общества, усвоение художественных и искусствоведческих знаний, развитие эмоциональной сферы личности художественными средствами.

Программа народной студии изобразительного творчества нацелена на развитие национального самосознания, творческих способностей учащегося, удовлетворение его индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, профессиональную ориентацию, которая предусматривает выстраивание индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося.

Данная программа является программой художественного профиля с повышенным уровнем изучения образовательной области на основе базового уровня с углубленным его содержанием. Базовый уровень включает разделы «Изобразительные материалы и средства», «Композиция», «Натюрморт», «Пейзаж», «Анималистический жанр» по основным направлениям изобразительного искусства «Рисунок. Живопись. Композиция».

Программа ориентирована на учащихся 9-11 классов, владеющих знаниями о жанрах изобразительного искусства, умениями составлять сложные цветовые отношения, приемами работы графическими и живописными материалами на базовом уровне.

В настоящее время программа востребована и актуальна для учащихся учреждений дополнительного образования детей и молодежи, желающих поступить в высшие учебные заведения на специальности связанные с изобразительным искусством.

Работа с учащимися осуществляется на основе принципов дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся в зависимости от уровня сформированности их интересов и их профессионального выбора и системного развития (умение воспринимать художественный образ в произведениях искусства и профессионально создавать его в собственных работах).

Программа рассчитана на 1 год обучения и реализуется в очной форме.

Основной формой организации образовательного процесса при реализации программы является занятие. Продолжительность одного учебного часа – 45 минут. Занятия проводятся два раза в неделю по 3 часа.

Занятия проводятся в группе. Наполняемость группы: 12-15 человек.

Цель: совершенствование художественных знаний, умений, навыков, формирование сознательного отношения к профессиональной

деятельности, развитие качеств, необходимых в профессиях художника, дизайнера, архитектора.

- Задачи:**
- совершенствовать навыки применения изобразительных средств: композиция, цвет, форма, движение;
 - уметь составлять сложные оттенки цвета; элементарно передавать объем предмета тоном и цветом; выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом и тоном главное в рисунке;
 - соблюдать последовательное выполнение рисунка (компоновка, построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм);
 - рисовать композиции на тему, используя предварительный набросок (эскиз);
 - рисовать натюрморты из 3-х, 4-х предметов, овощей, фруктов.

Учебно-тематический план 3 года обучения

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование раздела</i>	<i>Всего</i>	<i>Теория</i>	<i>Практика</i>
	Вводное занятие	3	3	-
1.	Кратковременные зарисовки отдельных предметов (эллипсы, каркасные геометрические фигуры)	12	3	9
2.	Работа над натюрмортом. Рисунок	96	3	93
3.	Работа над натюрмортом. Живопись	66	3	63
4.	Станковая композиция	15	-	15
5.	Формальная композиция	12	-	12
6.	Выставочная деятельность, подготовка и участие в выставках, конкурсах изобразительного творчества. Экскурсии	9	-	9
	Итоговое занятие (аттестация)	3	-	3
	Итого	216	12	204

Содержание

Вводное занятие
Ознакомление учащихся с целями и задачами программы 3-го года обучения, правилами безопасности в объединении по интересам, во Дворце творчества, во время экскурсий. Организация рабочего места.

Кратковременные зарисовки отдельных предметов

Последовательность ведения работы с «плоскостью». Зарисовки геометрических фигур – эллипс, плоскость, каркасные геометрические фигуры, гипсовые геометрические фигуры.

Практика. Рисование плоскости на разных уровнях (формат А3, А4), гипсовых геометрических фигур (формат А3).

Работа над натюрмортом. Рисунок

Закрепление навыков последовательного ведения работы с «плоскостью» на разных уровнях, в разных поворотах, построения геометрических тел. Совершенствование знаний и умений в компоновке, конструктивном построении, выявлении объема предметов.

Практика. Кратковременные зарисовки:

- «плоскости» на разных уровнях, в разных поворотах;
- «эллипса» на разных уровнях, в разных поворотах;
- геометрических тел (куб, конус, цилиндр, шар, призма).

Натюрморта из геометрических тел. Натюрморт из 3-5 предметов, разных по форме, фактуре и материальности.

Краткосрочные наброски фигуры человека в разных движениях. Компонировка, линейно-конструктивное построение, выявление объема и пространства.

Практика. Итоговый натюрморт. Натюрморт из 4-5 предметов, разных по форме, фактуре и материальности (освещение верхнее, боковое, рассеянное, драпировки однотонные). Передача объема, материальности, плановости, глубины пространства (выявляя главное и второстепенное).

Работа над натюрмортом. Живопись

Повторение основ цветоведения, углубление знаний о светотеневой моделировке формы предметов (свет, тень, полутень, рефлекс и др.). Натюрморт из 3-5 предметов, разных по форме, фактуре и материальности.

Совершенствование навыков моделировки форм, передачи материальности и фактуры, пространства и цельности натюрморта.

Передача материальности и фактуры предметов, цветового взаимодействия предметов и колористические отношения.

Практика. Кратковременные цветовые этюды предметов быта, овощей и фруктов. Натюрморт из бытовых предметов, овощей, фруктов различных по материальности и фактуре. Натюрморт из бытовых предметов, овощей составленных в теплой или холодной гамме.

Этюд драпировок со складками.

Итоговый натюрморт. Тематический натюрморт из разнохарактерных предметов с гипсовым рельефом (розетка).

Станковая композиция

Фигуры людей. Выделение главного и цветовое решение. Народные и современные праздники «Каляды», «Свадьбы», «Крещение», «Пасха» и т.д.

Перспективное построение, соотношение цветового решения.

Передача сюжета, поиск оптимального выразительного варианта композиции, цветовое колористическое решение.

Практика. Выполнить композицию городского пейзажа по наблюдениям с передачей состояния природы и человека по темам «Мой город», «На улице», «Базар», «На остановке» и др.

Формальная композиция

Пятна, линии геометрических форм. Цветовое колористическое решение. Выделение главного центра и цветовое решение.

Практика. Выполнить формальную композицию по воображению и стилизации по теме «Сон» (добрый, плохой), «Катаклизмы», «Транспорт как средство передвижения», «Уборка урожая».

Выставочная деятельность, подготовка и участие в выставках, конкурсах изобразительного творчества. Экскурсии

Организация выставочной деятельности. Участие в городских, областных, республиканских и международных выставках, конкурсах, мастер-классах, в массовых мероприятиях.

Экскурсии в парк, музеи. Посещение выставок современных художников. Встречи с творческими людьми г. Гомеля и Гомельской области.

Аттестация

При освоении содержания образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины учащиеся проходят итоговую аттестацию.

Учащиеся студии в течение и в конце учебного года принимают участие в областных, республиканских и международных конкурсах по изобразительному творчеству, готовят работы для участия в конкурсных мероприятиях высших учебных заведений по выбранным направлениям: архитектура, живопись, дизайн.

Практика. Подготовка персональных выставок учащихся. Анализ и самоанализ работ.

Аттестация учащихся проводится по результатам участия в конкурсах, выставках по профилю.

Ожидаемые результаты

Учащиеся, завершившие данный курс обучения, должны

знать:

виды и жанры изобразительного искусства, орнаментального и декоративно-прикладного творчества; название основных и составных цветов, выразительных возможностей цвета, способов получения составных цветов и их оттенков, последовательности работы в рисунке, правил компоновки, построения композиции, изобразительных средств;

владеть: рисунком, живописью, композицией; последовательностью выполнения рисунка (компоновка, построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм), используя предварительный набросок (эскиз);

уметь: работать с материалами, смешивать краски; передавать в рисунке простейшие формы, основные пропорции, общее строение, цвета предметов, плановость пространства; составлять сложные оттенки цвета; передавать явления, видеть перспективы при рисовании пейзажа; самостоятельно создавать художественные произведения (натюрморт, пейзаж, гипсовая голова, сюжетные композиции);

получить профессиональные знания по рисунку, живописи, композиции для подготовки при поступлении в СУЗы, ВУЗы по профилю.

Учащиеся приобретают навыки общения и работы в группе, опыт участия в конкурсах, получают представление о профессиях художника, дизайнера, архитектора, скульптора осознают свою индивидуальность.

После изучения каждой темы учащиеся выполняют самостоятельную работу.

Формы и методы реализации программы

Реализация программы художественного профиля на повышенном уровне требует нетрадиционных форм и методов работ, направленных на создание оптимальных условий для достижения ожидаемых результатов в обучении, воспитании, развитии учащихся, удовлетворения их индивидуальных потребностей, интересов, раскрытия творческого потенциала каждого.

Второй этап (повышенный уровень) предполагает углубление знаний, совершенствование технологических приемов, выполнение набросков и зарисовок, выполнение учебных постановок.

При реализации данной программы используются групповая и индивидуальная формы обучения, дифференцированный подход. Педагог обучает учащихся разновозрастного состава, поочередно работая с каждым.

Формы занятий: традиционное, интегрированное, комбинированное, практическое занятие, игра, экскурсия, творческая мастерская, выставка, пленэр, мастер-класс.

Методы и приемы организации образовательного процесса: словесный (лекция, беседа), наглядный (наблюдение, просмотр), практический (тренинг, упражнение, творческая работа).

В каждой конкретной ситуации педагог самостоятельно выбирает технологии, методы и формы обучения, которые наиболее полно отвечают поставленным задачам и позволяют достигать намеченных целей.

Повышенный уровень программы предусматривает использование в образовательном процессе метода проектов, видеометода (применение многообразных аудиовизуальных технических средств), выстраивание индивидуальной образовательной траектории.

В процессе обучения учащиеся совершенствуют умения работы с различными художественными материалами, смешения краски, передачи в рисунке более сложных форм, основных пропорций, общего строения, цвета предметов; передачи плановости пространства, составление сложных оттенков цвета, передачи явления, перспективы при рисовании пейзажа.

Наблюдение за тем, как учащиеся усваивают программу с повышенным уровнем изучения образовательной области, что им удастся в большей степени, какие предпочтения они проявляют, позволяет педагогу давать рекомендации учащимся о поступлении на соответствующие отделения учебных заведений, развивать их способности в этом направлении. Для учащегося, склонного к живописи, оправданно будет сконцентрироваться на живописных качествах цвета, цветовых отношений, умении видеть цветовую гамму, формировании колористических навыков, чувства воздушно-цветовой перспективы.

Будущему художнику-графику полезно будет обратить внимание на развитие графических навыков штриха, построения, умений выявлять при помощи тона объем, форму предметов, уметь иллюзорно копировать.

Художник может реализовать себя в смежных профессиях в качестве архитектора, скульптора, дизайнера. Если у учащегося лучше получаются работы в технике графика, развито пространственное мышление, то в его индивидуальной образовательной траектории можно сделать акцент на развитие навыков необходимых архитектору.

В связи с потребностями развивающегося рынка услуг все большую востребованность приобретает профессия дизайнер. Для работы в сфере дизайна необходимо формальное видение композиции. Поэтому индивидуальная образовательная траектория будет связана с пониманием трех основных признаков формальной композиции: единства, соподчинения, равновесия.

Независимо от выбранного направления, все учащиеся должны досконально владеть рисунком, живописью, композицией. Это предполагает знание названий основных и составных цветов,

выразительных возможностей цвета, способов получения составных цветов и их оттенков, последовательности работы в рисунке, правил построения композиции, изобразительных средств.

Большое значение придается участию учащихся в конкурсах различного уровня. Это влияет на развитие всех видов компетентности: экзистенциального, коммуникативного, учебно-познавательного, социального, оценочного. Конкурсное движение как универсальный инструмент в работе педагога – это опыт, повышение компетентности, возможность самореализации, удовлетворения собственных амбиций, получение заслуженного признания, а в некоторых случаях осознание необходимости радикальной смены деятельности.

Формы подведения итогов образовательного процесса: открытое, итоговое занятие, выставка, персональная выставка, презентация, самостоятельная работа.

Методы контроля: наблюдение, беседа, опрос, анализ результатов деятельности учащихся, диагностика, тренинги, самоанализ.

Основными слагаемыми успеха в работе с учащимися по программе повышенного уровня являются:

- определение индивидуальной образовательной траектории;
- обучение правдивому изображению действительности и всестороннему изучению натуры. «Учиться рисовать – значит учиться видеть, а видеть – значит понимать»;
- работа по принципу от «простого к сложному», развивая зрительную память и глазомер, требуя точности в рисунке и живописи;
- воспитание чувства ответственности за свою работу.

Для успешного освоения программы необходимы дополнительно ресурсы:

- информационные (иллюстрационные электронные материалы для показа по видам изобразительного творчества – рисунка, живописи, композиции);
- материально-технические (для рисунка: геометрические гипсовые фигуры, гипсовые розетки, гипсовые коршэ, гипсовые головы, гипсовая анатомическая голова, гипсовые маски (лица), гипсовая обрубковка; для живописи: бытовые предметы разной формы и окраски, овощи, фрукты (муляжи), драпировки цветные и однотонные).

Литература и информационные ресурсы для педагога

1. Алехин, А.Д. Изобразительное искусство / А.Д. Алехин. – Москва: Просвещение, 1984.
2. Барщ, А. Рисунок в средней художественной школе / А. Барщ. – Москва: Искусство, 1963.
3. Бродский, И.А. Юный художник / И.А. Бродский. – Ленинград, – 1964.
4. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – Москва: Искусство, 1965.
5. Дайнека, А. Учись рисовать / А. Дайнека. – Москва: Академия художеств СССР, 1961.
6. Журналы «Юный художник» (подписной).
7. Закин, Р.М. На пути к творчеству / Р.М. Закин. – Ленинград, – 1971.
8. Кузин, В.С. наброски и зарисовки / В.С. Кузин. – Москва: Искусство, 1970.
9. Ли, Н. «Основы учебного академического рисунка» / Н. Ли. – Москва: Эксмо, 2005.
10. Луканский, Э.Р. Первый шаг в творчество / Э.Р. Луканский. – Минск: Полымя, 1985.
11. Миронова, А. Цвет в изобразительном искусстве / А. Миронова. – Минск: Беларусь, 2005.
12. Щербаков, В.С. Обучение и творчество./ В.С. Щербаков. – Москва, – 1969.
13. Шестаков, В. Искусство и дети / В. Шестаков. – Москва: Искусство, 1986.
14. Шорохов, Е. Основы композиции / Е. Шорохов. – Москва: Просвещение, 1979.
15. <http://www.plukyanenko.info/kw/siskb/>.
16. http://www.belarusfacts.mfa.gov.by/Факты.../culture/visual_arts.
17. <http://www.nsportal.ru>.
18. Шадрин, А. Школа управления цветом. [Электронный ресурс] - 2014.– Режим доступа: // edu.gov.by.

Литература и информационные ресурсы для учащихся

1. Минц, Н.Д., Таланцева, О.Ф. Изобразительное искусство /Учебное пособие/Н.Д.Минц, О.Ф.Таланцева.– Мн., «Беларусь».– 2006.
2. Сеймур Мери. Цветы и Растения / Сеймур Мери. – Мн., ПОППУРИ.– 2002.
3. Рымарь, Н. Как рисовать животных./ Н. Рымарь. – М., Изд-во «АСФ». – 2006.

4. Норман Баттершил. Пейзаж / Норман Баттершил. – Мн., ПОППУРИ.– 2002.

5. <http://www.paint-man.ru>...izobrazitelnoe-iskusstvo-belarus.

6. <http://www.mogu.by/obrazovanie/minsk/shkoli-iskusstv/shkol>.

7. <http://www.cdt-solncevo.ru>.