

Комитет по образованию города Барнаула
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр»
Индустриального района

Принята на заседании
Педагогического совета
протокол № 4
от 28.08.2025

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ДЮЦ»
_____ М.И. Круглова
Приказ № 288-осн от 28.08.2025

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**
художественной направленности
изостудии «Ультрамарин»

возраст обучающихся -6-16 лет
срок реализации – 4 года

Автор-составитель:
Головина Наталья Владимировна,
педагог дополнительного образования

Барнаул, 2025

Содержание

1. Пояснительная записка.....	3
2. Календарный учебный график.....	7
3. Содержание программы.....	8
4. Учебный план первого года обучения	13
5. Учебный план второго года обучения.....	15
6. Учебный план третьего года обучения.....	17
7. Учебный план четвёртого года обучения.....	20
8. Методическое обеспечение программы.....	23
9. Литература.....	28

Пояснительная записка

Образовательная программа изостудии «Ультрамарин» художественной направленности предназначена для детей в возрасте от 6 до 16 лет и рассчитана на 4 года обучения. Вид программы – модифицированная. По форме содержания – интегрированная. Форма обучения – очная. Язык обучения – русский. Уровень реализации программы – базовый.

Программа построена так, чтобы дать учащимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности служит источником развития образного мышления.

Программой предусмотрены различные виды деятельности: рисование с натуры, рисование по представлению, выполнение сюжетно - тематических композиций, декоративные композиции, декоративно-прикладное искусство и др.

Многообразие предлагаемых живописных и графических материалов (пастель, гуашь, акварель, бумага различной фактуры) помогает детям глубже раскрыть тему. Изучение и использование различных выразительных средств дает учащимся в дальнейшем право выбора для решения поставленной задачи и раскрытия своей творческой индивидуальности. Это способствует развитию самостоятельности ребенка.

Адресат программы

Программа рассчитана учащихся младшего и среднего школьного возраста. Именно в этом возрасте заложены большие возможности художественно-эстетического развития детей. Дети активно интересуются рисованием, лепкой, декоративно-прикладными техниками. Организация обучения изобразительной деятельности с учетом психологических особенностей детей служит мощным фактором улучшения социальной адаптации и психического развития личности, является резервом повышения продуктивности обучения. Существует множество техник изобразительной деятельности и творчества, которые позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Изобразительная деятельность в детстве – это активное развитие воображения, фантазии.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы

Содержание программы нацелено на формирование творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о видах, жанрах изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. Актуальность программы обусловлена и ее практической значимостью.

Создавая изображение, ребенок приобретает различные знания, уточняются и углубляются его представления об окружающем мире, в процессе работы он начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные особенности и детали, овладевать изобразительными навыками и умениями, учиться осознанно их использовать.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что равное внимание уделяется как решению непосредственно образовательных задач, так и развитию эмоционального и духовного мира ребенка, формирование интереса к творческой деятельности. Реализация этих задач опирается на многообразие используемых материалов и техник, создание положительной игровой мотивации, возможность ребенка увидеть, осознать самому и показать другим результаты своей работы. Эти факторы позволяют эффективно активизировать познавательную и творческую активность детей.

Что же дают занятия в изостудии «Ультрамарин»?

- ✓ Рисование красками – особенный предмет, где ребёнок расслабляется, радуется от процесса работы с цветом и линией, широких движений кистью, чередуемых с осторожной, аккуратной работой с деталями.
- ✓ Развитие цветоощущения ребёнка, как важнейшей составляющей основного органа чувств – зрения, наиболее активно проходит с младенческого возраста до 7-9 лет, это – очень важная грань интеллектуального и эмоционального развития ребёнка.
- ✓ Ребёнок учится трудиться, добиваться результата, развиваются такие важные характеристики внимания как устойчивость, концентрация, длительность.
- ✓ Ребёнок радуется также полученному результату, учится ощущать себя созидателем, повышается самооценка ребёнка.
- ✓ Работа красками даёт возможность отдыха ребёнку, сами краски действуют на человека гармонизирующим образом.
- ✓ Занятия живописью способствуют развитию изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического понимания прекрасного.
- ✓ Развивается положительная мотивация к процессу художественной деятельности.
- ✓ Развиваются пространственное воображение и аналитическое мышление.

В основе формирования художественных способностей лежат два главных вида деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории. Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде всего, их системностью. Программа изостудии «Ультрамарин» направлена на развитие ребенка с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций.

Образовательная программа изостудии «Ультрамарин» представляет собой целостный курс, включающий пространственные виды искусств, такие как лепка, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство. Освоение детьми элементарной грамоты изобразительного искусства – залог того, что со временем они сумеют по достоинству оценить не только глубину содержания художественных произведений, но и всю сложность их изобразительно-выразительных средств. Ребёнок, понимающий язык графики, живописи, скульптуры, гораздо глубже воспринимает другие виды искусства.

Важно и то, что предусмотренные программой виды творческой деятельности будут способствовать воспитанию у учащихся отношения к изобразительному искусству как форме человеческого сознания, к деятельности, требующей глубоких знаний, большого труда, наблюдательности, целеустремленности, умения преодолевать трудности.

По мере реализации программы учащиеся изучают многие виды и жанры изобразительного искусства, и, в первую очередь, основу основ – рисунок, живопись, композицию. Дети знакомятся с жизнью и творчеством великих художников.

Цель: обучение учащихся изобразительной грамоте через приобретение опыта работы с разными художественными материалами.

Задачи:

Обучающие:

- ✓ Научить основам изобразительной грамоты и декоративно - прикладного творчества.
- ✓ Научить владеть кистью, карандашом, гуашью, акварелью, пластичными материалами.
- ✓ Сформировать навыки составления композиции с учетом возрастных особенностей детей.

Развивающие:

- ✓ Развивать творческое и эстетическое воображение.
- ✓ Развивать художественно-образное мышление.
- ✓ Развивать цветовое восприятие, зрительно-двигательную координацию, тонкую моторику и расширять сенсорный опыт учащихся.

Воспитательные:

- ✓ Повысить уровень информированности по сохранению и укреплению здоровья.
- ✓ Воспитывать аккуратность, усидчивость, добросовестное отношение к любым видам деятельности.

Содержание программы основывается на следующих **принципах**:

Принцип гуманизации: опора на положительные качества воспитанника; создание ситуации успеха; защищённость и эмоциональная комфортность воспитанника в педагогическом взаимодействии.

Принцип демократизации: индивидуально-ориентированный характер педагогического процесса; взаимное уважение, такт и терпение во взаимодействии педагогов и воспитанников; широкое вовлечение родителей в организацию жизнедеятельности воспитанников в коллективе.

Принцип природосообразности: педагогический процесс организуется как процесс, поддерживающий и укрепляющий здоровье учащихся, способствующий созданию здорового образа жизни; направлен на самовоспитание, самообразование, самообучение воспитанников; строится соответственно возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников; опирается на зону ближайшего развития.

Принцип научности: отбор содержания программы в соответствии с современным уровнем развития общества; формирование умений наблюдать, анализировать, осуществлять синтез, обобщения, использовать индукцию и дедукцию; формировать умения и навыки самообразования.

Принцип систематичности и последовательности: доступность и привлекательность предлагаемой информации; использование внутриспредметных и межпредметных связей; осуществление постоянного контроля и объективной оценки результатов обучения и воспитания.

Принцип субъектности: учить учащихся оценивать свои действия и предвидеть их последствия; формировать способность отстаивать свою нравственную и гражданскую позицию; учить противодействовать негативному внешнему влиянию.

Концептуальные основы программы составили научные труды отечественных учёных в области психологии и педагогики (И.П. Иванов, К.Д. Ушинский, Л.Л. Редько, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев, Т.С. Комаров); концепция нравственно-эстетического воспитания школьников А.В. Тутолмина.

В содержательной части программа опирается на теорию и методику Т. А. Барышевой, Н. А. Цирулик, А. Н. Мисюкевич, В. Б. Косминской, Н. Б. Халезовой, В. П. Трушиной, Н. М. Коньшевой, В. С. Кузиной, Э. И. Кубышкиной, Б. М. Неменского.

Правовую основу программы составляют:

- ✓ Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- ✓ Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-Р.
- ✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 № 629 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
- ✓ Конвенция о правах ребёнка (вступила в силу для РФ 15.09.1990 г.)
- ✓ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- ✓ Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».
- ✓ Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»
- ✓ Устав МБУ ДО «ДЮЦ» Индустриального района

Набор детей в группы осуществляется независимо от их способностей и умений. Наполняемость группы составляет 13-18 человек. Занятия в изостудии являются как бы продолжением/дополнением классных занятий по изобразительной деятельности в общеобразовательных школах, но имеют свои особенности:

Во-первых, сформированная у детей мотивация на получение знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, в какой-то степени эти занятия являются для них эстетической потребностью.

Во-вторых, структурная гибкость и подвижность занятий в изостудии. В отличие от школьных уроков, где учитель обязан изучать со школьниками определённые вопросы, предусмотренные школьной программой, организация занятий в изостудии «Ультрамарин» позволяет учитывать склонности и интересы учащихся разного возраста.

В-третьих, на занятиях в изостудии обязательным условием успешного обучения является непосредственное взаимодействие обучаемых между собой и с педагогом.

Оценка эффективности программы

Эффективность работы по программе оценивается по сформированности теоретического багажа знаний, практических умений и навыков, сформированности духовно-нравственных качеств личности, высокому уровню мотивации учащихся к изобразительному творчеству, по уровню развития творческих способностей, по активности участия в конкурсах и фестивалях, массовых мероприятиях.

Формы и методы контроля

Критериями оценки уровней освоения программы являются требования, предъявляемые к учащимся на данном этапе обучения, и в соответствии с ними разработанные формы контроля, результаты участия в различных творческих конкурсах и выставках. Контроль над усвоением программного материала осуществляется на рубежных занятиях в каждом полугодии, на открытых занятиях для родителей, педагогов и учащихся других творческих объединений и определяется не только умением аргументировано отвечать на поставленные вопросы, но также умением пользоваться при ответе специальной терминологией + практическая работа. В качестве контроля проводятся выставки, фестивали, открытые занятия, конкурсы. Авторы лучших работ отмечаются дипломами, грамотами, поощряются призами. Проверка знаний, умений и навыков осуществляется также в форме текущего контроля посредством наблюдения педагога за деятельностью учащегося на каждом занятии, игровых конкурсах, при проведении контрольных занятий с самостоятельными решениями творческих задач.

Предполагаемый в программе тематический план является вариативным. В него могут быть внесены те или иные изменения, целесообразность которых диктуется условиями работы. При работе над программой учитывались требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей, а также возрастные особенности детей младшего школьного возраста.

Календарный учебный график

Образовательная программа изостудии «Ультрамарин» реализуется в соответствии с календарным учебным графиком МБУ ДО «ДЮЦ», который определяет:

Начало учебного года	08 сентября 2025
Продолжительность учебного года	36 недель
Продолжительность одного занятия	45 минут
Окончание учебного года	24 мая 2026

- регламент образовательного процесса:

- а) продолжительность учебной недели – 7 дней;
- б) занятия проводятся в группе
- в) количество учебных часов в неделю на одну группу составляет:
первый год обучения – 4 часа
второй год обучения – 4 часа
третий год обучения – 4 и/или 6 часов
четвертый год обучения – 4 и/или 6 часов
- г) учебные занятия проводятся с обязательным перерывом в 10 минут для отдыха учащихся между занятиями;
- г) воспитательные мероприятия организуются согласно плану учебно-воспитательной работы.
- д) наполняемость учебной группы от 13 до 15 человек

Содержание программы

Процесс обучения носит циклический характер и предполагает изучение основных видов художественной деятельности на протяжении каждого года обучения, с введением более сложного материала и новых художественных разделов.

Изобразительное искусство

Изобразительное искусство объединяет близкие друг другу живопись, графику, скульптуру, художественную фотографию. Оно едва ли не наиболее древнее среди других видов искусства и, по существу, сопутствует человеку с доисторических времен. Еще в эпоху палеолита первобытные люди создали множество пещерных изображений, росписей и произведений прикладного искусства, воспроизводивших конкретные факты и явления повседневной жизни. Отличительная черта этих первых проявлений художественного дара человека – своеобразный наивный реализм, зоркость наблюдений, неосознанное еще, но неодолимое стремление к освоению и познанию жизни в образной форме. От этих первых признаков пробудившейся в человеке жажды художественного освоения действительности изобразительное искусство, развиваясь на протяжении веков и тысячелетий, получало всё большее и большее распространение и раскрывало свои практически неисчерпаемые творческие возможности.

Изобразительное искусство обладает особенностью запечатлевать жизнь в наглядной форме. При всех различиях, существующих между живописью, графикой, скульптурой, художественной фотографией, всем им свойственны и некоторые общие черты: в отличие от литературы и музыки, театра и кино, способных развернуть воспроизводимые события во времени, изобразительные искусства, лишённые этой возможности, придают, однако, изображаемому ими явлениям жизни непосредственную зримость. Важнейшая особенность изобразительного искусства состоит в свойственной ему удивительной способности передавать всё многообразие и сложность жизни, ее динамичность через изображение одного события или момента. Изобразительное искусство – это искусство отображать, воспроизводить и создавать зрительно воспринимаемую реальность с помощью изобразительных средств и с различной

степенью условности.

Рисование

Рисование в младшем школьном возрасте – это создание детьми графических изображений, образов и композиций, известных детям предметов и сюжетов. Оно является основой создания образа в других видах искусства.

Изобразительная деятельность развивает все универсальные способности человека, в том числе творческое воображение и фантазию, культивирует высшие наиболее совершенные формы восприятия, развивает мышление, память, формирует эмоционально чуткое отношение к миру. Существуют ещё такие положительные факторы, популяризирующие рисование, как всеобщая доступность, безопасность, невысокая затратность, нетребовательность к инвентарю и инструментам.

Обучение рисованию складывается из следующих направлений:

- беседы по изоискусству и красоте вокруг нас;
- рисование по теме и иллюстрирование;
- рисование с натуры;
- декоративное рисование.

В *беседах по изоискусству* постепенно шаг за шагом раскрывается специфический, художественный язык искусства. То, о чем рассказывает произведение искусства, всегда волнует, так как художник передаёт своё отношение к изображаемому. Дети учатся понимать содержание картин и средств художественной выразительности. Беседы способствуют развитию у обучающихся нравственных и эстетических понятий, вкуса, расширяют кругозор.

Рисование на темы – это рисование композиции на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению и иллюстрирование сюжетов литературных произведений.

В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объёма, пространственного положения, освещённости, цвета предметов, вырабатывается умение выразительно выполнять рисунок.

Рисование с натуры учит детей сознательно работать на занятиях, воспитывает организованность и внимание, развивает пространственное мышление и воображение; позволяет глубже понять красоту и закономерности строения окружающей природы. Особенно важно понимать: чтобы правильно рисовать, надо внимательно наблюдать и точно изображать. Чем раньше в обучении рисунку будет анализироваться натура, тем качественней будут работы. Поэтому рисование с натуры вводится уже в первый год обучения. Дети, изучая строение объектов изображения, их пространственное положение, пропорцию форму, цвет, одновременно постигают и законы красоты.

Обучение *декоративной работе* осуществляется в процессе выполнения творческих декоративных композиций, составления эскизов оформления различных изделий на основе орнаментальной и сюжетной декоративной росписи. Декоративное рисование открывает возможности овладения техникой живописных росписей, знакомит с произведениями народного декоративно-прикладного искусства, способствует формированию уважительного отношения к труду народных мастеров, национальную гордость за мастерство русского народа.

Декоративная работа так же включает в себя творческие занятия по украшению оформлению собственных рисунков, открыток, книжек, афиш, обложек, фоторамок, паспарту.

Декоративно-прикладное искусство

Декоративно-прикладное искусство – искусство изготовления предметов быта, имеющих, однако, не только утилитарное значение, но и обладающих определенными художественными качествами, - в ряде отношений может рассматриваться по аналогии с архитектурой. Подобно архитектурным сооружениям, произведения декоративно-прикладного искусства, как правило, не теряют связи с практическим назначением предмета. Напротив, их художественная сущность является в органичной связи с ним. Ослабление связи, а тем более разрыв с практически

полезным назначением предмета чаще всего ведет к утрате его эстетических достоинств: исчезает мера, нарушаются пропорции, разрушается целесообразность. Специфика произведений декоративно-прикладного искусства и состоит в том, что их художественные качества являются не дополнением или приложением к утилитарному назначению вещи, а служат средством его выявления. Вместе с тем в современном декоративно-прикладном искусстве функциональное начало не всегда выступает столь явно. В жизни современного человека, в его быту, занимают немалое место и такие произведения этого искусства, которые носят чисто декоративный характер и, не обладая никаким утилитарным назначением, радуют своей эстетической значимостью.

Декоративно-прикладное искусство делят на определенные виды либо в зависимости от материала, из которого изготовляют изделие (кость, стекло, лак, дерево и т. д.), либо в зависимости от технологии обработки материала (керамика, изделия из различных сортов обожженной глины; художественная резьба, набивные и декоративные ткани, художественная вышивка и т. д.), либо, наконец, по функциональному назначению (одежда, мебель, посуда, бытовая утварь). Функциональный принцип представляется наиболее рациональным, хотя он и обладает определенной ограниченностью.

Для того чтобы предмет стал произведением искусства, он должен не только быть обработан «по законам красоты», но и нести в себе определенное идейно-эмоциональное содержание. С этой целью используется должным образом материал, учитывается наиболее целесообразная форма предмета (его пропорции, ритмические повторы, тектонический строй), приобретает особое значение соотношение масштабов между отдельными частями предмета и человека, применяется особый способ обработки поверхности предмета – декор. Поэтому мастерство художника, создающего красивые вещи, представляет собой существенное проявление предметной деятельности, несущей глубокую эстетическую выразительность. Впечатление, производимое прикладным искусством, нередко может быть таким же сильным, как и воздействие живописного или скульптурного произведения. В современных условиях появление новых материалов выдвигает перед прикладным искусством новые задачи. Задача художника состоит не в имитации новых материалов (пластмассы, синтетические материалы, пластики, полимеры и т. д.) под старые (хрусталь, стекло, дерево), а выявление своеобразных и неповторимых выразительных свойств, присущих самим этим материалам. Изделия декоративно-прикладного искусства выполняются как кустарным, так и промышленным способом.

В прикладном искусстве форма изделия, его архитектурная конструкция несет в себе как утилитарную сущность предмета, так и его эстетическую выразительность. В то же время формы изделий прикладного искусства исторически изменчивы: в различные эпохи они характеризуются преимущественным различием мотивов – роскоши, манерности или, напротив, простоты, естественности и т. д. Современная действительность выражает тенденцию к простоте, лаконичности, отказу от излишней детализации, к малогабаритности и экономичности. Декоративно-прикладное искусство имеет глубокие народные корни и широко распространено. В силу этого его значение особенно велико, так как оно непосредственно входит в быт. Художественно оформленные вещи не только украшают повседневную жизнь, но и играют огромную роль и в формировании художественного вкуса.

Аппликация

Аппликация - латинское слово, означает «прикладывание», «накладывание». Это способ создания изображений путём наклеивания или нашивания разноцветных кусочков бумаги, материи, соломы и др. материалов. Аппликационные изображения предметов всегда имеют более условные формы, они носят обобщённый характер, цвета в основном передают локальную окраску предметов. Поскольку техника в аппликации более проста, чем в рисунке и живописи, можно быстро сделать панно, плакат, фриз. Это позволяет широко использовать аппликацию в

художественной деятельности детей младшего школьного возраста.

В программу включены разнообразные виды аппликационных работ, которые выделяются:

- 1 **по содержанию:** предметные, сюжетные, орнаментальные, шрифтовые (выполняются многоцветно или одноцветно–силуэтно).
- 2 **по виду выполнения:** плоские и объёмные, однослойные и многослойные, мозаичные;
- 3 **по виду используемого материала:** бумага, ткань, текстильные материалы, кожа, природные материалы (листья, соцветия, соломка, семена), пуговицы, поролон, сыпучие материалы (песок, опилки, крупы).

Особое внимание в программе уделено созданию аппликационного изображения в технике «коллаж», когда в одной работе используются материалы, различные по фактуре и цвету. Аппликация является одним из основных видов художественной деятельности на каждой ступени обучения. Овладевая техникой аппликации, дети осваивают графические навыки, учатся анализировать предметы и явления окружающего мира. Развивается воображение, произвольное внимание, зрительная память, глазомер, чувство формы, ритма восприятие пространственных представлений, цвета, формируется усидчивость, терпение, аккуратность.

Лепка

Скульптура - один из видов искусства, к которому относятся изображения людей, животных в виде статуй, скульптурных групп и рельефов. Произведения скульптуры создаются из разных материалов: камня, дерева, металла, стекла, терракоты и др. Скульптуру, выполненную из твёрдого материала, называют ваянием, из мягкого - лепкой. В программу включены занятия по лепке из полимерной глины, пластилина, солёного теста. Но явное преимущество отдаётся пластилину:

- безопасность материала;
- не требуется обжиг готового изделия;
- достаточно большой спектр цвета;
- не требуется тщательная предварительная подготовка материала;
- возможность многократного использования.

Лепка – очень увлекательное занятие, помогает ребёнку шире познавать окружающий мир, посредством создания своими руками предметов, животных, растений, позволяет раскрыться внутреннему миру ребёнка, развивает воображение, фантазию, а также мелкую моторику руки.

На занятиях дети знакомятся со способами лепки: конструктивным, пластическим, комбинированным; приёмами лепки.

Выполняя лепку с натуры, обучающиеся учатся «видеть» предмет, выделять его форму, пропорции, передавать в скульптуре.

Лепка по памяти развивает внимание, память, пространственное воображение, умение воспроизвести увиденное.

Лепка по собственному замыслу способствует развитию умения создавать композиции или отдельные персонажи, опираясь на свои впечатления, фантазию, опыт.

Витраж

Витраж - это особый вид монументально-декоративного искусства. Интересный сам по себе, он приобретает огромную выразительность в сочетании с другими видами изобразительных искусств, особенно с архитектурой. Богато его прошлое, безграничны его перспективы, неисчерпаемы его творческие возможности.

Витражами называются прозрачные картины, рисунки, узоры, выполняемые из стекла или на стекле. Они обычно устанавливаются в световых проемах окнах, дверях, фонарях. В наше время, в связи с усовершенствованием художественной обработки стекла, расширено и понятие витраж. Витражами называют любое декоративное стеклянное заполнение оконных и дверных проемов, фонарей, плафонов, сводов, куполов, сплошных плоскостей стен и даже специальных украшений художественных изделий.

Цветное остекление постепенно образовало особую отрасль декоративного искусства и стало равноправным в числе других отраслей и видов искусства. В настоящее время витраж часто применяют в интерьере квартир, офисов, ресторанов, что придает особый стиль и эксклюзивность интерьера.

Дизайн

Дизайн – это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое, как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя. Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена промышленным производством. Будучи творческим методом, процессом и результатом художественно-технического проектирования промышленных изделий, их комплексов и систем, дизайн ориентирован на достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом возможностям и потребностям человека, как утилитарным, так и эстетическим.

Постепенно, начиная с первого года обучения, на занятиях вводится обучение элементам дизайна. Специфика эстетического развития детей средствами дизайна состоит в том, что он опирается на закономерности художественно - конструкторской деятельности, а его основу составляет развитие художественного вкуса. Поэтому основным компонентом содержания дизайн-деятельности является система адаптированных знаний в области дизайна как вида деятельности, в которую включены следующие темы: «Цветоведение», «Композиция», «Формообразование». Художественно выразительная природа дизайна создаёт условия для развития эстетических идеалов, представлений, взглядов о гармоничной форме и конструкции изделия, что является основой для развития эстетического и художественного вкуса.

Ожидаемые результаты

Результатом освоения программы изостудии «Ультрамарин» является приобретение учащимися в комплексе следующих знаний, умений и навыков по направлениям:

Основы изобразительной грамоты и рисунка:

- ✓ знание различных видов и основных жанров изобразительного искусства;
- ✓ знание основ цветоведения; основных выразительных средств изобразительного искусства;
- ✓ знание основных законов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-дицентричности, статики-динамики, симметрии-ассиметрии;
- ✓ умение работать с различными материалами;
- ✓ умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках;
- ✓ навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения; навыки передачи формы, характера предмета;
- ✓ наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения;
- ✓ наличие образного мышления, образной памяти, эстетического отношения к действительности.

Рисунок:

- ✓ знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- ✓ знание законов перспективы;
- ✓ умение использовать приемы линейной и воздушной перспективы;
- ✓ умение моделировать форму предметов тоном;
- ✓ умение последовательно вести длительную постановку;
- ✓ умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;

- ✓ умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;
- ✓ навыки владения линией, штрихом, пятном; выполнение линейного и живописного рисунка;
- ✓ навыки передачи фактуры и материала предмета;
- ✓ навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

Живопись:

- ✓ знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- ✓ знание разнообразных техник живописи;
- ✓ знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- ✓ умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- ✓ умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- ✓ навыки использования основных техник и материалов;
- ✓ навыки последовательного ведения живописной работы.

Прикладное творчество:

- ✓ знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов;
- ✓ умение работать с различными материалами;
- ✓ умение работать в различных техниках: граттаж, аппликация, коллаж, конструирование и др;
- ✓ умение изготавливать игрушки из различных материалов;
- ✓ навыки заполнения объемной формы узором;
- ✓ навыки ритмического заполнения поверхности;
- ✓ навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.

Работа в материале:

- ✓ знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении изделий декоративно-прикладного творчества;
- ✓ навыки работы в различных техниках и материалах.

Лепка:

- ✓ знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция»;
- ✓ знание особенностей работы с пластическими материалами;
- ✓ умение воспринимать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;
- ✓ умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов;
- ✓ умение создавать работы с натуры и по памяти;
- ✓ навыки конструктивного и пластического способов лепки.

Беседы об искусстве:

- ✓ Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства;
- ✓ Знание особенностей языка различных видов искусства;
- ✓ Первичные навыки восприятия художественного образа и анализа произведения искусства.

Учебный план Первого года обучения

№ п/п	Наименование разделов, тем	теория	практика	всего	Форма контроля
1.	Вводное занятие	1	1	2	Наблюдение
2.	Техника работы с акварелью и гуашью. Цветовой круг	4	20	24	Выставка работ
3.	Нетрадиционные техники рисования	4	26	30	Выставка работ
4.	Аппликация	1	5	6	Наблюдение, просмотр работ
5.	Рисование с натуры	4	16	20	Выставка работ
6	Иллюстрирование, дизайн	2	8	10	Наблюдение, просмотр работ
7	Декупаж	2	14	16	Просмотр работ
8	Русское народное искусство	4	20	24	Выставка работ
9	Работа на пленэре	0	10	10	Наблюдение
10	Итоговое занятие	0	2	2	Устный опрос, тестовые задания
	Итого	22	122	144	

Содержание

1. Введение.

Теория: Правила безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях по изобразительной деятельности. Оборудование и материалы, необходимые для занятий. Организация рабочего места. Правила внутреннего распорядка.

Практика: Рисование на свободную тему.

2. Техника работы с акварелью и гуашью. Цветовой круг.

Теория: Что такое акварель и гуашь, их особенности. Как работать с гуашевыми и акварельными красками. Цветовой круг. Основные цвета. Изучение названия цветов: красный, малиновый, бордовый, оранжевый, бежевый, оранжево-жёлтый, лимонный, салатовый, бирюзовый, оливковый, голубой, лиловый, фиолетовый, синий, сиреневый, серый, серо-голубой, кремовый, розовый, фуксия, травяной зелёный, светло-зелёный.

Практика: Учимся делать фоны в теплой и холодной гамме с дорисовкой фона под музыкальные произведения. Создание собственного цветового круга. Подбор оттенков к понравившемуся цвету.

3. Нетрадиционные техники рисования.

Теория: Изучение нетрадиционных техник рисования: монотипия, кляксография, граттаж, рисование мыльными пузырями, ватными палочками, печать овощами и т.д.

Практика: Применение на практике нетрадиционных техник рисования.

4. Аппликация.

Теория: Аппликация как способ получения изображения.

Практика: Составляем цветочную композицию из геометрических фигур.

5. Рисование с натуры.

Теория: Линия как средство изобразительного искусства. Разный характер линий (прямая и волнистая, ломаная и плавная, короткая и длинная, тонкая и толстая, спираль). Гибкость подвижной линии. Линия и пятно. Пятно как средство изобразительного искусства. Виды пятен (маленькие и большие, светлые и темные, четкие и расплывчатые). Выразительность сочетаний

различных линий и пятен. Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в природе. Линейные изображения на плоскости. Повествовательные возможности линии (линия — рассказчица). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Изображение симметричных форм предметов, применяя среднюю линию как вспомогательную; работа акварельными красками, карандашом.

Практика: Проба красок. Ритмическое заполнение листа (создание красочного коврика). Рисование с натуры овощей, фруктов, цветов, птиц и животных по памяти и представлению.

6. Иллюстрирование. Дизайн.

Теория: Влияние цвета на эмоциональное состояние человека. Передача смысловой связи между предметами. Передача личного отношения к сюжету художественно-выразительными средствами. Цвета «времени года». Цвета радуги. Цветовые гаммы (теплая, холодная). Цветовое равновесие. Что такое дизайн.

Практика: Рисование на основе наблюдений или по представлению. Иллюстрирование с дорисовкой фона. Работа по сказкам. Свой вариант дизайна обложки к любимой сказке.

7. Декупаж.

Теория: Что такое декупаж. Её виды и техники. Стили декупажа.

Практика: Выполнение работ в данной технике.

8. Русские народные промыслы.

Теория: Знакомство с формами народного творчества, в котором отчетливо прослеживаются русские традиционные нравы, зародившиеся много веков назад.

Практика: Роспись под хохлому, гжель, в филимоновском, жостовском стиле и т.д.

9. Работа на пленэре.

Практика: Создание индивидуальных авторских работ.

21. Итоговое занятие

Закрепление знаний и умений учащихся по первому курсу обучения. Выявление уровня знаний и умений учащихся в различных направлениях изобразительной деятельности.

Ожидаемые результаты

К концу учебного года учащиеся будут знать: Названия цветов. Основы светотени. Основные выразительные средства рисунка и живописи (линия, штрих, пятно, свет, цвет, форма, плоскость, объем, пространство). Основные виды и жанры изобразительного искусства. Элементарные правила смешивания цветов. Простейшие сведения о перспективе (линия горизонта, удаленность предметов и др.). Виды и свойства бумаги. Основы декоративно-прикладного творчества и дизайна различными материалами.

Учащиеся будут **уметь:** Правильно сидеть за столом, мольбертом, держать лист бумаги и карандаш; свободно работать карандашом, без напряжения проводить линии в нужном направлении, не вращая при этом лист бумаги. Передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов. Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность. Применять знания по цветоведению на практике: смешивать цвета на палитре, получать оттенки одного цвета, определять холодные и теплые цвета и оттенки. Применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений. Пользоваться простейшими приёмами работы в технике аппликации. Использовать рабочие инструменты по назначению. Составлять композиции.

Проявлять: Аккуратность, организованность, усидчивость, ответственность за полученный результат. Художественно-образное мышление в творческой деятельности. Творческое и эстетическое воображение при воплощении самостоятельных замыслов. В процессе обучения будет развита мелкая моторика рук, обогащен сенсорный опыт, зрительно-двигательная координация учащихся.

Учебный план

Второй год обучения

№ п/п	Наименование разделов, тем	Количество часов			Форма контроля
		теория	практика	всего	
1.	Введение	1	1	2	Беседа
2.	Рисование с натуры (рисунок, живопись)	6	36	42	Опрос Выставка работ
3.	Рисование на темы и иллюстрирование	6	32	38	Опрос Выставка работ
4.	Декоративно-прикладное творчество и дизайн	8	52	60	Опрос выставка работ
5.	Итоговое занятие	0	2	2	Выставка работ
	Итого	21	123	144	

Содержание

1. Введение.

Теория: Содержание курса второго года обучения. Правила безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях. Оборудование и материалы, необходимые для занятий. Требования к творческим работам учащихся на втором году обучения.

Практика: Рисование на свободную тему.

2. Рисование с натуры (рисунок, живопись).

Теория: Учить анализировать и правильно передавать в рисунке форму, пропорции, строение, пространственное положение, цвет предметов. Изображение симметричной формы предметов, с помощью средней линии, как вспомогательной; Элементарным правилам композиции при рисовании с натуры. Рисование по памяти и представлению. Натюрморт. Учить передавать в рисунках с натуры строение фигуры человека. Наброски и зарисовки карандашом, акварелью.

Гармоничные сочетания цветов в окраске предметов, использование приёмов «перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». Объемные изображения. Отличие изображения в пространстве от изображения на плоскости. Объем, образ в трехмерном пространстве. Выразительные, т. е. образные (похожие на кого-то), объемные объекты в природе (пни, камни, коряги, сугробы и др.). Развитие наблюдательности и фантазии при восприятии объемной формы.

Практика: Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению: рисование листьев деревьев и кустарников, цветов, букетов цветов в вазе; рисование фруктов и овощей; рисование предметов быта; рисование фигуры человека, птиц и животных; рисование с натуры несложных натюрмортов; выполнение набросков и зарисовок с натуры игрушек.

3. Рисование на темы и иллюстрирование.

Теория: Последовательность построения композиции рисунка. Общее пространственное расположение объектов, их смысловая связь в сюжете. Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе. Знакомство с новыми возможностями художественных материалов и новыми техниками. Развитие навыков работы красками, цветом. Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство с техникой монотипии (отпечаток красочного пятна).

Практика: Рисунки на темы окружающей жизни (по памяти и по представлению). Рисование на темы: «Осень в саду», «Красавица зима», «В цирке», "Мой любимый город", "Моя семья", "Мои друзья" и др. Иллюстрирование литературных произведений, русских народных сказок: «Сивка - бурка», сказок А. Пушкина, басен И. Крылова, стихотворений и др. Для воспитания у детей интереса к искусству, расширения представлений об окружающем мире программой рекомендуются беседы на следующие темы: Красота родной природы в творчестве русских

художников. Действительность и фантастика в произведениях художников; Сказка в изобразительном искусстве.

4. Декоративно-прикладное творчество и дизайн.

Теория: Связь формы, материала и элементов украшения с практическим назначением предмета. Приёмы кистевой росписи. Правила стилизации реальных форм растительного и животного мира в декоративные. Беседа на тему «Узоры и орнаменты»: о красоте и роли орнамента, о силе и значимости народной культуры. Знакомство с орнаментами разных центров народного творчества. Творческое использование графических элементов и цвета в декоративных работах. Традиционные композиционные схемы размещения орнамента (линейная полоса), а также геометрический и растительный орнамент. Эскизы предметов, где применяются узоры в полосе, прямоугольнике, круге, на основе декоративного изображения цветов на цветном фоне в круге, на основе декоративного изображения цветов, листьев, ягод, птиц, рыб и животных. Эскизы узора для коврика, закладки для книг, декоративной тарелочки, сумочки, салфетки и т.п.

Практика: Составление эскизов простейшего декоративного оформления предметов быта. Раскрашивание игрушек - украшений для ёлки, карнавальных принадлежностей.

Выполнение эскизов предметов быта, украшенных узором (варежка, косынка, фартук, чайник, ложка и т. п.). Оформление изделий, выполненных в технике ДПИ.

Аппликация: рисование и вырезание узоров геометрических и растительных форм (листьев, деревьев, цветов и т.п.). Вырезание из цветной бумаги силуэтов игрушек. Составление простейших аппликационных композиций из различных материалов на темы: «В гостях у сказки», «Моя любимая игрушка», «Природа родного края».

Лепка. Приемы работы с пластилином. От создания большой формы к проработке деталей. Способ вытягивания и вдавливания. Лепка птиц и зверей.

5. Итоговые занятия.

Закрепление знаний и умений учащихся по курсу обучения.

Ожидаемые результаты

К концу второго года обучения учащиеся будут **знать:** О рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре. Особенности декоративно-прикладного искусства. Особенности сказочных образов (сопоставление образов добра и зла). Художественно-выразительные средства (равновесие частей, пропорции, ритм, целостное единство. Основные цвета спектра в пределах наборов акварельных красок, основные краски. Особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила смешивания основных красок для получения составленных цветов.

Учащиеся будут **уметь:** Высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства. Выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение, цвет предметов. Правильно сидеть за столом, мольбертом, держать лист бумаги и карандаш; свободно работать карандашом, без напряжения проводить линии в нужном направлении, не вращая при этом лист бумаги. Правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно покрывая ими нужную поверхность, менять направление мазков согласно форме. Передавать в рисунках на темы и иллюстрации смысловую связь элементов композиции, отражать основное содержание литературного произведения. Использовать силуэт и световой контраст для передачи «радостных» цветов декоративной композиции. Работать акриловыми красками, владеть росписью керамики, ткани, дерева, выполнять работы в технике «холодный батик», декупаж.

У учащихся **вырабатываются:** Аккуратность, усидчивость, добросовестность. Эмоциональный отклик к различным видам искусства: живопись, музыка, фотография и т.д. Способности передавать образно-символический смысл литературно-сказочных и музыкальных фрагментов средствами изобразительного искусства.

Учебный план
третий год обучения
режим занятий – 6 часов в неделю

№ п/п	Наименование разделов, тем	теория	практика	всего	Форма контроля
1.	Вводное занятие	1	2	3	Беседа
2.	Композиция	6	30	36	Опрос Выставка работ
3.	МХК	7	20	27	Опрос Выставка работ
4.	Живопись	6	48	54	Опрос Выставка работ
5.	Декоративно – прикладное творчество	4	38	42	Выставка работ
6.	Дизайн. Графика	4	47	51	Опрос, просмотр работ
7.	Итоговое занятие	0	3	3	Выставка работ
	Итого	28	188	216	

Режим занятий 4 часа в неделю

№ п/п	Наименование разделов, тем	теория	практика	всего	Форма контроля
1.	Вводное занятие	1	1	2	Беседа
2.	Композиция	3	23	26	Опрос Выставка работ
3.	МХК	4	12	16	Опрос Выставка работ
4.	Живопись	4	28	32	Опрос Выставка работ
5.	Декоративно – прикладное творчество	2	28	30	Выставка работ
6.	Дизайн. Графика	2	34	36	Опрос, просмотр работ
7.	Итоговое занятие	0	2	2	Выставка работ
	Итого	16	128	144	

Содержание

1. Введение.

Теория: Содержанием курса обучения. Требования по безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях по изобразительной деятельности. Оборудование и материалы, необходимые для занятий. Требования, предъявляемые к творческим работам учащихся на третьем году обучения. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета.

Практика: Рисование на свободную тему.

2. Композиция.

Теория: Законы композиции. Правила и приемы. Средства композиции. Тон, линия, объём, цвет. Предмет «Композиция» органически связан со специальными дисциплинами учебного плана: рисунком и живописью. Знания, умения и навыки, полученные учащимися при изучении специальных дисциплин, закрепляются в композиционных заданиях и находят творческое

применение при исполнении учебных композиций. Подходы к решению композиции в разных видах искусств, понятие единства формы и содержания. Цветоведение, психология цвета, его влияние на форму, на человека и применения этих навыков в практической деятельности. Работы выполняются с использованием различных материалов (тушь, гуашь, бумага белая и цветная, картон), материалов, необходимых для создания аппликаций, коллажа.

Практика: Примерные задания: "Осень в лесу", "Зимний день", "Моя семья", "Горный Алтай", "Голубая Катунь".

3. МХК

Теория: Изучение основ художественной культуры. Это предмет позволяющий взглянуть на мировую историю глазами творцов разных эпох. Познакомиться с шедеврами мирового искусства.

Практика: копирование известных произведений художников.

4. Живопись.

Теория: Натюрморт. Портрет. Пейзаж. Возможностями акварели. Многообразие оттенков в природе на плоской натуре (листья, ткань). Далее задачи усложняются сначала простыми объёмными формами, а потом прибавляется влияние окружающей среды на объёмный предмет, и речь идёт о рефlekсах, цвето - световой гармонии и умении «вылепить» форму предмета, используя характерный живописный мазок. Техника акварельной живописи. Приёмы лессировки, заливки, растяжки. Контрастные отношения, цветовые и тоновые нюансы не сложной постановки. Передача световоздушной среды в натюрморте, который усложняется с введением драпировок со складками. Создание колористической гармонии (нюансы цвета и образная характеристика натюрморта). Законы цветоведения.

Практика: Выполнение работ в технике масляной живописи. Рисование на темы: Натюрморт "Дары Алтая", "В горах Алтая", "Интерьер дома", "В театре" и др. Беседы и экскурсии с учащимися на темы «Мой любимый город».

5. Декоративно-прикладное творчество.

Теория: Согласование цвета декоративных элементов и фона при выполнении декоративных рисунков. Приёмы кистевой росписи. Ритмичная передача элементов узора, линия симметрии. Беседа с учащимися на тему: «Орнамент как рассказ об окружающем мире». Декоративно-прикладное искусство, его роль в жизни человека, правила составления основного вида украшения - орнамента. Демонстрация образцов различных предметов, украшенных орнаментом (полотенце с народным орнаментом, предметы быта с различными художественными росписями и др.).

Декоративное рисование

Рисование более сложных, чем на первом и втором году обучения, узоров в полосе, прямоугольнике, круге, треугольнике на основе декоративной переработки форм, растительного и животного мира (растительный и зооморфный орнамент, а также декоративно-сюжетные композиции в полосе, круге, квадрате). Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по дереву.

Практика: Выполнение росписи на предметах быта: кухонные досточки, посуда, игрушки. Украшение орнаментом предметов, выполненных на занятиях лепкой.

Аппликация

Рисование и вырезание узоров геометрических и растительных форм. Вырезание из цветной бумаги силуэтов игрушек. Составление простейших аппликационных композиций из различных материалов. Использование в узоре аппликации трёх основных цветов и их смешивание.

Темы: «В гостях у сказки», «Моя любимая игрушка», «Природа родного края» и др.

6. Дизайн. Графика.

Теория: Виды дизайна. Промышленный, графический, фитодизайн, дизайн среды, дизайн одежды. Виды графики. Линейная и воздушная перспектива. Станковая, книжная и газетно-

журнальная, прикладная графика и плакат. Язык графики и главные его выразительные средства - это линия, штрих, контур, пятно и тон. Отличительные признаки графики. Художественно выразительные достоинства графики. Жанры графики (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический жанр и др.). Пропорции, общее пространственное расположение. История развития рисунка у разных народов. Рисунок-основа всех видов изобразительного искусства. Знакомство с произведениями искусства, выполненными различными художественными материалами сложных по строению предметов быта.

Практика: Рисование с натуры человека, портрет, выполнение эскизов и набросков фигуры человека. Графика в разных жанрах. Разработка моделей видов одежды, рекламных проспектов, открыток, постеров и др.

7. Итоговое занятие

Закрепление знаний и умений учащихся по курсу обучения. Выявление реального уровня знаний и умений учащихся в различных направлениях изобразительной деятельности. Устный опрос, проведение тестовых заданий, решение контрольных карточек, кроссвордов.

Ожидаемые результаты

К концу третьего года обучения учащиеся будут **знать:** Понятия «живописец», «график», «графика», «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет». Доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных художественных промыслов. Правила смешивания основных красок для получения более холодного и тёплого оттенков. Специфические средства выразительности плаката. Средства выразительности в передаче образов природы (свет, цвет, ритм, акцент, статика и динамика). Знаменитых художников и скульпторов.

Учащиеся будут **уметь:** Чувствовать гармоничное сочетание цветов в краске предметов, изящество их форм, очертаний. Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах. Правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет. Соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм). Чувствовать и определять холодные и тёплые цвета. Выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира. Расписывать готовые изделия согласно эскизу. Использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге. Творчески применять простейшие приёмы народной росписи: цветовые круги и овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, точками в изображении декоративных цветов и листьев, своеобразие приёмов в изображении декоративных ягод, трав. Применять навыки декоративного оформления в аппликациях, оформительской работе. Самостоятельно воплощать свои замыслы и идеи в творческие проекты.

У учащихся вырабатываются **способности:** Чувственно-эмоционально воспринимать художественно-образную основу литературных произведений. Искать композиционные и колористические решения.

Учебный план
Четвертый год обучения
режим занятий – 6 часов в неделю

№ п/п	Наименование разделов, тем	теория	практика	всего	Форма контроля
1.	Вводное занятие	1	2	3	Беседа
2.	Композиция	6	30	36	Опрос Выставка работ
3.	МХК	7	20	27	Опрос Выставка работ
4.	Живопись	6	48	54	Опрос Выставка работ
5.	Декоративно – прикладное творчество	0	42	42	Выставка работ
6.	Дизайн. Графика	4	47	51	Опрос, просмотр работ
7.	Итоговое занятие	0	3	3	Выставка работ
	Итого	24	192	216	

Режим занятий 4 часа в неделю

№ п/п	Наименование разделов, тем	теория	практика	всего	Форма контроля
1.	Вводное занятие	1	1	2	Беседа
2.	Композиция	3	23	26	Опрос Выставка работ
3.	МХК	4	12	16	Опрос Выставка работ
4.	Живопись	4	28	32	Опрос Выставка работ
5.	Декоративно – прикладное творчество	0	30	30	Выставка работ
6.	Дизайн. Графика	2	34	36	Опрос, просмотр работ
7.	Итоговое занятие	0	2	2	Выставка работ
	Итого	14	130	144	

Содержание

1. Вводное занятие.

Теория: Содержанием курса обучения. Требования по безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях по изобразительной деятельности. Оборудование и материалы, необходимые для занятий. Требования, предъявляемые к творческим работам учащихся на третьем году обучения. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета.

Практика: Рисование на свободную тему.

2. Композиция.

Теория: Законы композиции. Правила и приемы. Средства композиции. Тон, линия, объём, цвет. Предмет «Композиция» органически связан со специальными дисциплинами учебного плана: рисунком и живописью. Знания, умения и навыки, полученные учащимися при изучении специальных дисциплин, закрепляются в композиционных заданиях и находят творческое

применение при исполнении учебных композиций. Подходы к решению композиции в разных видах искусств, понятие единства формы и содержания. Цветоведение, психология цвета, его влияние на форму, на человека и применения этих навыков в практической деятельности. Работы выполняются с использованием различных материалов (тушь, гуашь, бумага белая и цветная, картон), материалов, необходимых для создания аппликаций, коллажа.

Практика: Примерные задания: "Осенние зарисовки", "Зимние забавы", "Семейные посиделки", "Красота природы", "Родные просторы".

3. МХК

Теория: Изучение основ художественной культуры. Это предмет позволяющий взглянуть на мировую историю глазами творцов разных эпох. Познакомиться с шедеврами мирового искусства.

Практика: копирование известных произведений художников

4. Живопись.

Теория: Натюрморт. Портрет. Пейзаж. Возможностями акварели. Многообразие оттенков в природе на плоской натуре (листья, ткань). Рефлексы, цвето-световая гармония и умения «вылепить» форму предмета, используя характерный живописный мазок. Техника акварельной живописи. Приёмы лессировки, заливки, растяжки. Контрастные отношения, цветовые и тоновые нюансы не сложной постановки. Передача световоздушной среды в натюрморте, который усложняется с введением драпировок со складками. Создание колористической гармонии (нюансы цвета и образная характеристика натюрморта). Законы цветоведения.

Практика: Выполнение работ в технике масляной живописи. Рисование на темы: Натюрморт "Дары осени", "Прогулки по лесу". Выполнение пейзажных этюдов с ограниченной палитрой. Передача в изображении народных представлений о красоте человека, создание образа женщины в русском народном костюме. Участие в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно.

5. Декоративно-прикладное творчество

Практика: Показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). Использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций. Освоение работы с витражными материалами при создании витража по мотивам Г. Климта

6. Дизайн. Графика.

Теория: Виды дизайна. Промышленный, графический, фитодизайн, дизайн среды, дизайн одежды. Виды графики. Линейная и воздушная перспектива. Станковая, книжная и газетно-журнальная, прикладная графика и плакат. Язык графики и главные его выразительные средства - это линия, штрих, контур, пятно и тон. Отличительные признаки графики. Художественно выразительные достоинства графики. Жанры графики (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический жанр и др.). Пропорции, общее пространственное расположение. История развития рисунка у разных народов. Рисунок-основа всех видов изобразительного искусства. Знакомство с произведениями искусства, выполненными различными художественными материалами сложных по строению предметов быта.

Практика: Рисование с натуры человека, портрет, выполнение эскизов и набросков фигуры человека. Графика в разных жанрах. Разработка моделей видов одежды, рекламных проспектов, открыток, постеров и др.

7. Итоговое занятие

Практика: Закрепление знаний и умений учащихся по курсу обучения. Выявление уровня знаний и умений учащихся в различных направлениях изобразительной деятельности. Устный опрос, проведение тестовых заданий, решение контрольных карточек, кроссвордов.

Ожидаемые результаты

К концу четвертого года обучения учащиеся будут **знать:** Понятия «живописец», «график», «графика», «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет». Доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных художественных промыслов. Правила смешивания основных красок для получения более холодного и тёплого оттенков. Средства выразительности в передаче образов природы (свет, цвет, ритм, акцент, статика и динамика). Знаменитых художников и скульпторов.

Учащиеся будут **уметь:** чувствовать гармоничное сочетание цветов в краске предметов, изящество их форм, очертаний. Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах. Правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет. Соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм). Чувствовать и определять холодные и тёплые цвета. Выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира. Расписывать готовые изделия согласно эскизу. Использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге. Творчески применять простейшие приёмы народной росписи: цветовые круги и овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, точками в изображении декоративных цветов и листьев, своеобразие приёмов в изображении декоративных ягод, трав. Применять навыки декоративного оформления в аппликациях, оформительской работе. Самостоятельно воплощать свои замыслы и идеи в творческие проекты.

У учащихся вырабатываются **способности:** чувственно-эмоционально воспринимать художественно-образную основу литературных произведений. Искать композиционные и колористические решения.

Методическое обеспечение программы

Художественная деятельность учащихся на занятиях находит разнообразные формы выражения:

- ✓ изображение на плоскости и в объёме;
- ✓ декоративная и конструктивная работа;
- ✓ восприятие явлений действительности и произведений искусства;
- ✓ обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на занятиях;
- ✓ изучение художественного наследия;
- ✓ подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
- ✓ прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).

Основные межпредметные связи осуществляются с музыкой и литературным чтением. При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим миром математикой (геометрические фигуры и объёмы), трудовым обучением (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).

Формы организации обучения

Основной формой организации обучения в изостудии является занятие. Занятия по программе спланированы таким образом, чтобы:

- ✓ обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку;
- ✓ учесть интересы и предпочтения ребенка
- ✓ сделать пребывание детей в группе комфортным, познавательным и интересным.

Типы занятий, используемые в учебно-воспитательном процессе отряда:

- ✓ Традиционное;
- ✓ Нетрадиционное;
- ✓ Комбинированное;
- ✓ Изучение нового материала;
- ✓ Закрепление;
- ✓ Обобщение;
- ✓ Контроль и проверка;

Методы обучения, воспитания и развития учащихся

В группах занимаются дети разного уровня развития, чем и обусловлен выбор методов:

- ✓ *словесные* методы (рассказ, беседа, объяснение; по содержанию и способам подачи материала на занятиях используются беседы информационного и эвристического типов);
- ✓ *наглядный* метод (использование таблиц, схем, образцов изделий, муляжей);
- ✓ *методы практической работы* (упражнение, графические работы);
- ✓ *метод наблюдения* (подготовительный этап при создании художественных образов);
- ✓ *исследовательский* метод (используется при ознакомлении с новыми видами художественных материалов, их свойствами);
- ✓ *метод проблемного обучения* (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения);
- ✓ *проектно-конструкторский* метод (самостоятельная работа учащегося);
- ✓ *метод игры*; особое значение имеют художественно-познавательные, интеллектуально-творческие игры. В них сочетаются игра и познание, учение и творчество, осуществляется передача информации о мире искусства, развитие художественных и творческих способностей детей. На занятиях по данной программе используются различные виды игр:

- имитационные
- дидактические
- игры импровизации;
- игры – конкурсы;
- интеллектуальные (ребусы, кроссворды).

Современные педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности

- Технология личностно-ориентированного обучения - максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.
- Технология индивидуализации обучения - педагог имеет возможность адаптировать методы, средства и приемы обучения под определенного учащегося с учетом его возможностей и потребностей. Также педагог имеет возможность наблюдать за процессом обучения, успехами или неудачами учащегося, своевременно оказывать ему необходимую помощь и поддержку.
- Технология коллективной творческой деятельности - основана на принципах сменяемости ролей (в коллективе нет постоянных поручений, каждый может попробовать себя в любой роли), коллективного планирования, подготовки, анализа и организации общих дел, отношений и поступков.
- Технология развивающего обучения - это обучение, содержание, методы и формы организации которого основываются на закономерностях развития ребенка. Ориентированность учебного процесса на потенциальные возможности учащихся. Целью данного вида обучения является подготовка учащихся к самостоятельному освоению знаний и основано на формировании мыслительных операций, с помощью которых происходит усвоение знаний и оперирование ими.
- Игровые технологии - в отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. Функции игры в учебном процессе состоят в обеспечении эмоционально-приподнятой обстановки воспроизведения знаний, облегчающем усвоение материала. В процессе обучения игра моделирует жизненные ситуации или условные взаимодействия людей, вещей, явлений.
- Информационные технологии - применение специальных способов, программных и технических средств (кино, аудио- и видеотехнику, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией.
- Здоровьесберегающие технологии - система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития

Контроль за развитием учащихся и диагностика достижений

В процессе работы по программе предусмотрена система контроля за знаниями и умениями учащихся. Это позволяет определить эффективность обучения, вносить своевременные изменения в учебный процесс.

Контроль знаний, умений, навыков и поведения детей осуществляется в следующих формах:

Входной контроль направлен на выявление определённого исходного уровня развития творческих навыков воспитанников, мотивации обучения;

Текущий контроль осуществляется на каждом учебном занятии через самостоятельную работу обучающихся, наблюдение, опрос воспитанников в доброжелательной непринуждённой форме, мини-выставки творческих работ по пройденным темам с коллективным обсуждением и самооценкой, анализ результатов работы;

Рубежный контроль осуществляется в конце изучения блока программы, на итоговых занятиях

в конце каждого полугодия через: занятия-викторины, интеллектуальные игры, контрольные тематические опросы, реализацию различных коллективно-творческих проектов, мини-выставку творческих работ. Осуществить контроль также позволяет участие в выставках декоративно-прикладного и художественного творчества различного уровня.

Итоговый контроль позволяет отследить уровень развития мастерства учащихся, уровень овладения материалами, инструментами, уровень овладения различными техниками изобразительного творчества. Для этого используется индивидуальная карта творческого развития воспитанника студии и необходимые для наблюдения за личностным развитием обучающихся приложения к ней: анкеты, тесты и др. Для корректировки педагогической деятельности и перспектив развития детского коллектива отслеживаются количественные и качественные показатели работы студии:

- результаты усвоения программы;
- количество и качество работ;
- уровень выставок, в которых принимали участие учащиеся; количество призовых мест.

Критерии оценки работ учащихся

Самостоятельность в работе:

- самостоятельное выполнение работы (от выбора сюжета до исполнения)
- выполнение работы с помощью педагога

Трудоемкость:

- прорисовка мелких деталей;
- выполнение сложных элементов;
- размер работы.

Цветовое решение:

- гармоничность цветовой гаммы;
- интересное, необычное цветовое решение, богатство сближенных оттенков;
- неудачное решение, цвета сливаются, теряются.

Креативность:

- содержание рисунка оригинальное, нереальное, фантастическое, наивное, непосредственное, неожиданное;
- особенности изображения: сложность в передаче формы, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность изображения, яркое выразительное раскрытие образа;
- композиционное решение: заполнение листа, зоркость, наблюдательность ребёнка и владение изобразительными навыками;
- работа выполнена по своему замыслу, эскизу.

Качество исполнения:

- изделие аккуратное, выполнено с соблюдением технологии;
- изделие содержит небольшие дефекты;
- изделие содержит грубые дефекты.

Оригинальные работы:

- оригинальность темы;
- использование различных техник;
- вариативность, образность.

Материально-техническое обеспечение

Оборудование кабинета

- Столы, стулья, мольберты.
- Доска (магнитно-маркерная), магниты.

- Шкафы для хранения материалов и инструментов

Материалы и инструменты, необходимые для успешной реализации программы:

- ✓ Бумага. Бумага для рисования должна быть плотной и немного шероховатой (формат А-4, А-3).
Бумага разной фактуры и цвета для аппликаций, картон.
- ✓ Простые карандаши: средней твёрдости, твёрдый и мягкий.
- ✓ Цветные карандаши.
- ✓ Ластик.
- ✓ Масляная пастель.
- ✓ Сухая пастель.
- ✓ Акварель, 12 цветов.
- ✓ Гуашевые краски 12 цветов.
- ✓ Палитра из белого пластика.
- ✓ Кисти круглые и плоские; тонкие, средние, толстые.
- ✓ Непроливашка для воды.
- ✓ Точилка для карандашей.
- ✓ Салфетка.
- ✓ Клей ПВА, клей – карандаш.
- ✓ Ножницы: большие длиной 14 – 20 см и маленькие длиной 8 -10см.
- ✓ Канцелярский нож.
- ✓ Природные материалы.
- ✓ Ткань: шёлк и др.
- ✓ Репродукции картин, фотографии.
- ✓ Натюрмортный фонд.

Информационно-методическое обеспечение: репродукции картин, рисунки, методические материалы по цветоведению, конспекты занятий, схемы, шаблоны, эскизы, информационные материалы по разделам программы.

Кадровое обеспечение

Программу реализует педагог дополнительного образования по направлению изобразительной деятельности и декоративно-прикладному творчеству.

Воспитательный процесс

Развитие ребенка неразрывно связано с воспитанием. Исходя из содержания и направления программы (художественно-эстетическое) определены приоритетные направления воспитательной работы: художественно-эстетическое воспитание учащихся, ориентация на здоровый образ жизни, личностное развитие ребенка.

Реализация воспитания осуществляется посредством программного содержания, создания благоприятного психологического климата в творческом объединении, поддержания доброжелательных взаимоотношений между педагогом и детьми и их родителями. Содержание определяет выбор форм организации воспитательных дел.

Для развития личностных качеств в программе предусмотрен ряд воспитательных мероприятий. Обязательными являются беседы на темы этики, эстетики, основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. В каникулярное время в коллективе предусмотрена организация мероприятий воспитательного характера: викторин, конкурсных программ, праздников, интеллектуально-творческих игр, посещение выставок ДПИ, музеев, театра, участие в культурно-массовых программах, организуемых в учреждении, в районе и в городе.

Работа с родителями

Одним из направлений программы является полноценное участие семьи в образовательном и воспитательном процессе. Программа предусматривает различные формы участия родителей в деятельности изостудии. Родители в течение учебного года имеют возможность посещать занятия, родительские собрания, участвовать в родительском активе, присутствовать на различных выставках и видеть творческий рост своих детей. Родители зачастую становятся соавторами своих детей в семейных творческих проектах и конкурсах семейного творчества.

Формы взаимодействия с родителями:

- ✓ Родительские собрания;
- ✓ Беседы (информирование родителей об успехах и затруднениях детей, его активности на занятиях и выставках, результатах педагогических исследований);
- ✓ Анкетирование, опрос;
- ✓ Консультации по вопросам воспитания и обучения;
- ✓ Совместные учебные занятия. Совместные досуговые программы;
- ✓ Экскурсии на выставки, в музеи, посещение театров, концертов;
- ✓ Творческие отчёты. Совместные выставки работ детей и родителей.

Результат работы с родителями:

- ✓ Взаимопонимание между родителями и детьми, готовность сотрудничать с педагогом;
- ✓ Проявление родителями заинтересованности в образовательном процессе;
- ✓ Совместная работа педагога и родителей над созданием оптимальных условий для творческой деятельности ребёнка.

Здоровьесберегающий аспект занятия

- ✓ Условия проведения занятия соответствуют гигиеническим нормам и требованиям (освещённость, режим проветривания, мебель, дизайн, санитарно-гигиеническое состояние кабинета).
- ✓ Цели занятия сориентированы на обучение, воспитание и развитие здоровой личности учащегося и определены в соответствии с их индивидуальными и возрастными возможностями и особенностями.
- ✓ Создаётся положительный эмоциональный настрой и рабочая обстановка на занятии.
- ✓ Содержание учебного материала способствует формированию культуры здоровья учащихся.
- ✓ Методы и формы, используемые на занятии, обеспечивают:
 - адекватный психофизиологическим особенностям учащихся темп обучения;
 - достаточную двигательную активность учащихся на занятии;
 - учёт индивидуальных и половозрастных особенностей учащихся;
 - дозированную помощь учащимся при затруднениях, создание ситуации успеха, обратную связь;
 - объективную оценку продвижения и развития каждого учащегося;
 - контроль и оценку знаний учащихся, способствующих сохранению их психического здоровья;
 - профилактику и снижение утомительности занятия, преодоление психического и статического напряжения учащихся;
 - доброжелательное и продуктивное сотрудничество учащихся, а также педагога с учащимися.
- ✓ На занятиях используются методы и формы психофизической разгрузки: цветотерапия; музыкотерапия (рисование под музыку).

Список используемой литературы

1. Басина, Н.Э. С кисточкой и музыкой в ладошке... / Н. Басина, О. Сулова. - М.: Фирма "ЛИНКА-пресс", 1997. – 124 с.
2. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - СПб.: СОЮЗ, 1997. – 96 с.
3. Горельшев, Д. Простое рисование. – Издательство: Манн, 2019. – 194 с.
4. Иванова Е.В., Николаев Н.Ю. Большая иллюстрированная энциклопедия живописи. – М., 2011. - 632 с.
5. Йенни, П. Техники рисования. Тренируем восприятие и осваиваем интуитивное рисование. – 2019. – 193 с.
6. Ломов, С.П. Дидактика художественного образования. /С.П. Ломов.– М.: ГОУ Педагогическая академия, 2010. – 104 с.
7. Лоуз Джон. Дневник художника-натуралиста. Как рисовать животных, птиц, растения и пейзажи. – М., 2018. – 309 с.
8. Неменский, Б. Педагогика искусства. – М.: Просвещение, 2017. – 253 с.
9. Опимах, И. Живописные истории. О великих полотнах, их создателях и героях. – М., 2014. – 272 с.
10. Панксёнов, Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение. – М., 2007. – 144 с.
11. Питер Станир, Терри Розенберг. Рисунок. Базовый курс: пер. англ.– М.: Феникс, 2011. – 207 с.
12. Полуянов, Ю. Цвет «Свой» и «Чужой» (как этап развития у детей способности чувствовать гармонию в сочетании цветов). - //Искусство в школе – 2002. - №4. - С.14-20.
13. Руднев, И.Ю. Композиция в изобразительном искусстве, монография. – М.: Мир науки, 2019. – 99 с.
14. Руднев, И. Ю. О современных образовательных программах по изобразительному искусству / Ю. И. Мезенцева, И. Ю. Руднев // Право и практика. – 2017. –№ 2. – С. 204-214.
15. Степанова, А. Основы рисования и живописи. – М.: Издательство: АСТ, 2017. – 80 с.
16. Фенвик, К. Курс акварельной живописи: пейзаж за считанные минуты. – М., 2005. – 174 с.

Список литературы, рекомендуемой для педагогов

1. Кармазина, М.В. Роль упражнений в процессе преподавания живописи и рисунка / М. В. Кармазина.//Вестник МГОУ. Серия «Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству». № 2. –М.: Изд-во МГОУ, 2007. – С. 24-30.
2. Комарова, Т. С., Сакулина Н.П. и др. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. Учебное пособие / Т.С.Комарова и др. - М.: Просвещение, 1991. – 256 с.
3. Костер Джоан Буза. Растим художников. Преподавание искусства детям. М., АСТ, 2006. – 112 с.
4. Кузин, В. С. Рисунок. наброски и зарисовки / В.С. Кузин. – М.: Академия, 2004. –232 с.
5. Кузин, В. С. наброски и зарисовки: пособие для учителей / В.С.Кузин. –М.: Просвещение, 1981. – 161 с.
6. Ломов, С.П. Живопись. / С.П. Ломов -М.: Агар, 2008. – 232 с.
7. Руднев, И.Ю. Роль пленэра в системе художественного образования / К.М. Зубрилин, И.Ю. Руднев // Наука и школа. –2016. - № 6. – С. 175-180.
8. Руднев, И.Ю. Патриотическое воспитание детей средствами изобразительного искусства в условиях дополнительного образования / И.Ю. Руднев // Педагогика и психология образования, –2016. –№3. С. 49-55.
9. Руднев, И.Ю. Тематическая композиция на занятиях изобразительным искусством с

младшими школьниками / И.Ю. Руднев // Наука и школа. –2016. - № 1. - С.188-193.

10. Уколов, В.А. Введение в теорию живописи и композиции. / В.А.Уколов. – Тверь: Фактор. - 2008. – 80 с.

Список литературы, рекомендуемый детям

1. Анистратова, А.А. Поделки из пластилина и солёного теста / А. А. Анистратова, Н. И. Гришина. – М.: Оникс, 2008. – 43 с.
2. Зайцева, А.А. Техники работы с бумагой. Большая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2010. – 192 с.
3. Корчинова, О. В. Детское прикладное творчество. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 315 с.
4. Креативные изделия для домашнего дизайна. /И. Боталова, Д. Люцкевич, Ю. Фомина. – М.: Эксмо, 2008. – 129 с.
5. Лыкова, И. А. Пластилиновый остров. - М.: Карапуз, 2006. – 65 с.
6. Пал Кочмарос. «Хорошо-заточенный-карандаш» рассказывает волшебные истории. – М., 1986. – 136 с.