

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «ОБРАЗ М» относится к художественной направленности и предназначена для детей школьного возраста. Данная программа является образовательной, направленной на развитие художественных способностей и реализацию творческих потребностей развивающейся личности.

Новизна

Программа авторская, оригинальная, построена на основе собственного опыта профессионального образования, автор предлагает новые методики преподавания. Особенностью данной программы является то, что на начальном этапе учащимся даются основные принципы построения классической станковой композиции при помощи абстракции, прививаются технические навыки грамотного владения материалом и одновременно вводится профессиональная терминология. Переход от абстрактных композиций к реалистичным происходит на следующем этапе обучения.

Актуальность и педагогическая целесообразность

Занятия по данной программе позволяют школьникам, особенно детям художественно одаренным, обеспечить развитие творческих способностей, помогает реализовать их. Дети учатся понимать и ценить как национальную, так и мировую культуру и искусство. Данная программа помогает детям найти себя, определиться в выборе профессионального пути, дает возможность подготовиться к продолжению художественного образования. В студии собираются дети, интересующиеся изобразительным творчеством.

Цель и задачи

Цель

С помощью новой методики воспитание детей посредством изобразительного искусства, развитие в них чувства красоты и гармонии, умения воспринимать прекрасное, обучение навыкам передавать задуманное изобразительными средствами.

Задачи

- ознакомление с культурным наследием
- выявление и развитие способностей детей в условиях, оптимальных для самореализации личности учащегося
- формирование художественного вкуса и умения ценить прекрасное
- развитие творческого мышления
- развитие колористического видения
- обучение умению правильно владеть карандашом и кистью
- развитие пространственного и конструктивного мышления и умения работать в объеме и на плоскости и в пространстве

- подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности.

Отличительные особенности данной ОП от уже существующих

Подача учебного материала ведется нестандартно. Так, изучение построения композиций практически всегда начинается с абстрактно-цветовых эскизов, передающих эмоциональное состояние изображаемого, и лишь на втором этапе работа наполняется реалистичными, узнаваемыми мотивами. Особенностью можно считать такой подход к работе, когда рисунок "нельзя отрывать от красок, нужно рисовать по мере того, как пишете, и чем гармоничнее становятся краски, тем точнее рисунок" (Поль Сезанн).

Сроки реализации программы и возраст детей

Программа рассчитана на 1 год (76 часов) для обучающихся 7-17 лет. При этом допустимы воспитанники как более младшего так и более старшего возраста. По результатам тестирования и решению преподавателя возможен набор учащихся первого года с семи лет, при этом рекомендуемая наполняемость - 10 человек в группе.

Формы и режим занятий

Занятия групповые, проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, возможны сдвоенные занятия.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности

К концу обучения воспитанник должен знать:

- как правильно организовать рабочее место
- основные жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж)
- отличие абстрактной живописи от реалистичной
- что такое композиция и композиционный центр
- что такое контраст и нюанс
- различие понятий тона и цвета
- что такое дополнительные цвета, их свойства и основные пары

К концу обучения воспитанник должен уметь:

- грамотно организовывать свое рабочее место
- владеть техникой работы кистью
- путем смешивания красок получать нужный цвет
- переносить композицию с эскиза на лист, пропорционально соблюдая композиционное решение
- выделять композиционный центр, привлекать к нему внимание зрителя
- оценивать свою работу, самому находить ее достоинства и недостатки

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Данная система включает три этапа: *начальный, промежуточный и конечный.*

начальный этап ~ основан на результатах приемных испытаний, где выясняется предположительный уровень учащихся и включает:

- собеседование с родителями и ребенком
- просмотр самостоятельных работ
- письменное тестирование, показывающее интеллектуальный уровень развития ребенка и его личный интерес к изобразительному творчеству (приложение №1).

Перечисление ребенком более 20 терминов, названий, понятий показывает высокий уровень развития, порядка 15 - средний, менее 10 - низкий.

промежуточный этап - основан на оценке усвоения учеником определенных знаний, умений, навыков в процессе обучения. Включает в себя:

- собеседование с учащимися во время занятия
- контрольный письменный опрос (приложение №2).

В том случае, если даны правильные ответы на 70% вопросов и более, уровень считается высоким, от 50% правильных ответов - средний уровень, менее 50% низкий. Данное тестирование рекомендуется проводить без предварительного повторения пройденного материала.

- результаты участия в фестивалях, выставках, конкурсах детского творчества
- семестровые просмотры, результаты которых заносятся в таблицы учащихся (приложение №3)

конечный этап - оценка способностей в конце обучения поданной программе.

Проводится в виде контрольных заданий и итогового просмотра работ. Можно провести повторное тестирование для выявления динамики развития учащихся, по результатам которого формируются творческие группы.

Формы подведения итогов реализации программы

При оценке результатов следует учитывать уровень развития учащихся, который традиционно можно разбить на высокий, средний и низкий. Причем общий уровень развития ребенка и его успеваемость в школе могут не совпадать с тем уровнем, которому он соответствует в изостудии. Ведь творческие способности у всех различны. Чтобы выяснить, насколько успешно воспитанники усваивают учебный материал, используется несколько способов:

- выявление теоретических знаний путем периодических собеседований и письменного тестирования в конце учебного года. Для этого в приложение к программе разработаны бланки контрольного опроса учащихся (приложение №),

результаты которого фиксируются в протоколе (приложение №). Метод тестирования описан в разделе "Система диагностики творческих способностей детей".

- путем просмотра учебных и творческих работ с оценкой по 10-бальной системе (от 0 до 10 баллов, где положительные оценки начинаются с 1). Оценивается подготовительный этап работы над композициями (эскиз, общая идея, замысел) по 5-бальной системе и практическое выполнение композиции на основном листе по 5-бальной системе. Данные заносятся в таблицу каждого учащегося изостудии (приложение №3). Просмотр проводит непосредственно педагог или комиссия, состоящая из педагогов высокой квалификации, ведущих занятия в подобных студиях.

Дополнительным показателем результативности обучения по этой программе может служить большой интерес детей к занятиям в изостудии, стабильная посещаемость, кроме того, многие ученики, прошедшие обучение по данной программе, поступают в ДХШ, мечтают связать свою жизнь и профессию с изобразительным искусством.

Детские работы принимают участие в выставках и конкурсах различных уровней, и многие из них получили дипломы различных степеней.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов		
		теория	практика	всего
1	<i>Вводное занятие.</i> Техника безопасности. Ознакомление с основными жанрами изобразительного искусства. Свободная тема.	1	1	2
2	<i>Абстрактная композиция. Основы цветоведения.</i> Абстрактная композиция "Осень". Понятие абстрактного, поверхностное ознакомление с понятием "композиция".	2	4	6
2а	Учащимся с высоким уровнем, закончившим работу по теме 4раньше остальных, рекомендуется дать дополнительное задание: реалистичная композиция "Осень".			
3	<i>Абстрактная композиция. Основы цветоведения.</i> Контраст и нюанс. Композиционный центр. Тон и цвет. Тональный нюанс и контраст. Цветовой нюанс и контраст. Знакомство с цветовым спектром.	3	3	6

4	<i>Композиция - эскиз к витражу "Морская сказка".</i> Композиция в витражной технике. Понятие эскиза в композиции. Отличие абстрактных эскизов от реалистичных. Отличие композиционного эскиза от законченной работы. Понятие витража. Его отличие от живописи, мозаики, рисунка.	4	6	10
5	<i>Отражение эмоционально-психологического состояния посредством теплого и холодного колорита</i> "Новогодняя ночь"	3	5	8
6	<i>Отражение эмоционально-психологического состояния посредством теплого и холодного колорита</i> "Жаркие страны"	2	4	6
7	<i>Отражение эмоционально-психологического состояния посредством теплого и холодного колорита</i> "Северное море"	2	4	6
8	<i>Отражение эмоционально-психологического состояния посредством теплого и холодного колорита</i> "Весна" Эмоциональность и цвет в живописи. (тема является необязательной)	2	4	6
9	"Весенний натюрморт" Воспитанникам предлагается несколько вариантов решения темы: • композиция - эскиз к витражу весенние цветы • букет для воина-освободителя • пасхальный натюрморт	4	6	10
10	<i>Контрольное задание. Свободная тема.</i> ЦЕЛЬ: проверить навыки приобретенные учащимися за учебный год.	2	4	6
11	Мастерская Деда Мороза	2		2
12	Собеседование с родителями и учащимися по результатам учебы за год. Просмотр и раздача учебных работ. Занятие в форме дискуссии.	2		2
Итого:				72

СОДЕРЖАНИЕ

№ темы	Содержание темы
--------	-----------------

1	<p><i>Вводное занятие.</i></p> <p>Техника безопасности.</p> <p>Ознакомление с основными жанрами изобразительного искусства.</p> <p>Свободная тема.</p> <p><i>ТЕОРИЯ:</i> Знакомство с понятиями: рисунок, живопись, композиция; портрет, натюрморт, пейзаж и его виды. Материалы и инструменты, используемые на занятиях. Бережное к ним отношение. Знакомство со свойствами красок. Представление о простых и сложных цветах; понятие теплые и холодные, светлые и темные краски; организация своего рабочего места, его уборка после занятия.</p> <p><i>ПРАКТИКА:</i> Выполнить композицию на свободную тему, самостоятельно выбрав жанр. Рассказать о том, что изображено, что хотелось изобразить, оценить насколько это удалось. Правильно организовать и убрать после занятия свое рабочее место.</p>
	<p><i>Блок тем "Абстрактная композиция. Основы цветоведения."</i></p> <p>Овладение техникой работы кистью. Освоение художественных материалов.</p> <p><i>ТЕОРИЯ:</i> Знакомство с понятиями: абстрактная композиция, композиционный центр; цвет и тон, их свойства; контраст и нюанс; способами их использования при построении композиции с композиционным центром. Знакомство с цветовым спектром, понятием дополнительных цветов, их свойствами.</p> <p><i>ПРАКТИКА:</i> Освоить способы построения абстрактных композиций с композиционным центром в различных работах на заданную тему. Отработать технику работы кистью.</p>
2	<p><i>Абстрактная композиция. Основы цветоведения.</i></p> <p><i>Абстрактная композиция "Осень".</i></p> <p><i>ТЕОРИЯ:</i> Понятие абстрактного, ознакомление с понятием "композиция" и "композиционный центр".</p> <p><i>ЦЕЛЬ:</i> научиться работать с палитрой, подбирать цвета и оттенки, идентичные ощущению автора по отношению к теме, научиться навыкам работы с кистью и красками: красиво и звучно накладывать цвет.</p> <p><i>ПРАКТИКА:</i> Путем смешения красок подобрать цвета, соответствующие ощущению осени в восприятии автора, гармонично закомпоновать их, выделив одно из них в качестве композиционного центра. Выполнить ряд композиционных эскизов, выбрать лучший из них и по мотивам его</p>

	<p>выполнить итоговую работу на формате А-3, колористически усложнив, пропорционально перенести эскиз на основной формат.</p>
2а	<p>Учащимся с высоким уровнем, закончившим работу по теме 2 раньше остальных, рекомендуется дать дополнительное задание:</p> <p><i>Реалистичная композиция "Осень".</i></p> <p>ТЕОРИЯ: Правила использования абстракций в работе над реалистичными композициями.</p> <p>ПРАКТИКА: Используя колористическое решение абстрактных эскизов предыдущей темы, изобразить осенний пейзаж.</p>
3	<p><i>Абстрактная композиция. Основы цветоведения.</i></p> <p><i>Контраст и нюанс.</i></p> <p>ТЕОРИЯ: Понятия: композиционный центр; тон и цвет; контраст и нюанс; тональный нюанс и контраст; цветовой нюанс и контраст; хроматические и ахроматические краски. Знакомство с цветовым спектром.</p> <p>ЦЕЛЬ: отработать технику работы кистью.</p> <p>ПРАКТИКА: Выполнить абстрактные композиции с композиционным центром, выделяемым путем тонального контраста и нюанса. Выполнить абстрактные композиции с композиционным центром, выделяемым путем цветового контраста и нюанса. Понять отличие тона от цвета. Формат А-3, эскизы выполняются в половину формата с чистыми полями по краям.</p>
4	<p><i>Композиция - эскиз к витражу "Морская сказка".</i></p> <p>ТЕОРИЯ: Понятие эскиза в композиции. Различия реалистичных эскизов и абстракций. Различия композиционного эскиза и законченной работы. Понятие витража. Его особенности и отличие от живописи, мозаики, рисунка.</p> <p>ЦЕЛЬ: Выработать навык грамотной работы и отработать практику подготовительной работы над эскизами. Ощутить все богатство и колористическую глубину используемых в работе красок путем подбора неповторяющихся оттенков в каждом пятне "витража", отработать навыки работы кистью: выработать умение ровно заливать (или покрывать цветовым пятном) строго ограниченную на листе поверхность.</p> <p>ПРАКТИКА: Выполнить ряд подготовительных эскизов, в которых, путем подбора цветов и оттенков, найти колорит, отвечающий заданной сказочной теме и выбранному времени суток. Продумать композицию</p>

	<p>как по цвету так и по тону. Построить композиционный центр или на нюансах или на контрастах (по ощущению автора).</p> <p>Создать реалистичную композицию по абстрактному, эмоционально наполненному эскизу на заданном формате (А-2, А-3).</p>
	<p><i>Блок тем на передачу эмоционально-психологического состояния средствами колорита.</i></p> <p><i>ТЕОРИЯ:</i> Особенности выбора колористического решения в зависимости от изображаемой темы. Влияние цвета на эмоционально-психологическое состояние человека. Передача мысли, чувства, настроения с помощью цвета и его свойств.</p> <p><i>ПРАКТИКА:</i> Работа делится на два этапа:</p> <p><i>Первый этап.</i></p> <p>Выполнение эскизов абстрактной композиции с композиционным центром, в которой надо, погрузившись в определенное ощущение и настроение, научиться его передавать в беспредметном изображении (т. е. используя лишь цветное пятно).</p> <p><i>Второй этап.</i></p> <p>Используя свое воображение, увидеть в цветовом эскизе нечто реалистичное и изобразить это на основном листе, используя и обогащая уже созданный на эскизе колорит. При этом вводится понятие классической трехплановой композиции и способов ее построения.</p>
5	<p><i>Отражение эмоционально-психологического состояния средствами колорита</i></p> <p><i>"Новогодняя ночь"</i></p> <p><i>ТЕОРИЯ:</i> Правила использования цветового спектра в живописи. Использование взаимно-дополнительных цветов в композиции.</p> <p><i>ЦЕЛЬ:</i> Используя свойства красок, передать празднично-зимнее настроение; подобрать сказочный колорит и характерный сюжет.</p> <p><i>ПРАКТИКА:</i> Выполнить серию абстрактных подготовительных эскизов, выбрать из них наиболее удачный, по его мотивам построить реалистичную трехплановую композицию, подобрать характерный сюжет для данной темы. Выполнить реалистичную композицию на заданном формате (А-2, А-3). Воспроизвести цветовую гамму подготовительного эскиза, усложнив его и обогатив цветовыми нюансами.</p>
6	<p><i>Отражение эмоционально-психологического состояния средствами</i></p>

	<p><i>колорита</i></p> <p>"Жаркие страны"</p> <p><i>ТЕОРИЯ:</i> Правила использования цветового спектра в живописи. Использование взаимно-дополнительных цветов в композиции. Значение первого плана в композиции. Многоплановость и пространство в живописи.</p> <p><i>ПРАКТИКА:</i> Выполнить серию абстрактных подготовительных эскизов, выбрать из них наиболее удачный, по его мотивам построить реалистичную трехплановую композицию, подобрать характерный сюжет для данной темы. Выполнить реалистичную композицию на заданном формате (А-2, А-3). Воспроизвести цветовую гамму подготовительного эскиза, усложнив его и обогатив цветовыми нюансами.</p>
7	<p><i>Отражение эмоционально-психологического состояния средствами колорита</i></p> <p>"Северное море"</p> <p><i>ТЕОРИЯ:</i> Правила использования цветового спектра и взаимно-дополнительных цветов в живописи. Значение первого плана в композиции. Многоплановость и пространство в живописи.</p> <p><i>ПРАКТИКА:</i> Выполнить композицию, построенную на нюансах в холодной цветовой гамме. Выполнить серию абстрактных подготовительных эскизов, выбрать из них наиболее удачный, по его мотивам построить реалистичную трехплановую композицию, придумать характерный сюжет. Выполнить реалистичную композицию на заданном формате (А-2, А-3). Воспроизвести цветовую гамму подготовительного эскиза, усложнив его и обогатив цветовыми нюансами. Передать глубину пространства с помощью цвета. Дальний план решить как декорацию.</p>
8	<p>"Ночь" (тема является необязательной)</p> <p><i>ТЕОРИЯ:</i> Правила использования цветового спектра и взаимно-дополнительных цветов в живописи. Значение первого плана в композиции. Многоплановость и пространство в живописи.</p> <p><i>ПРАКТИКА:</i> Выполнить серию абстрактных подготовительных эскизов, выбрать из них наиболее удачный, по его мотивам, выполнить реалистичную трехплановую композицию с композиционным центром, передать настроение с помощью цвета, самостоятельно выбрав</p>

	конкретный сюжет. Формат А-3, А-2.
9	<p><i>Отражение эмоционально-психологического состояния средствами колорита</i></p> <p>"Весна"</p> <p><i>ТЕОРИЯ:</i> Правила использования цветового спектра и взаимно-дополнительных цветов в живописи. Значение первого плана в композиции. Многоплановость и пространство в живописи.</p> <p><i>ПРАКТИКА:</i> Выполнить серию абстрактных подготовительных эскизов, выбрать из них наиболее удачный, по его мотивам, выполнить реалистичную трехплановую композицию с композиционным центром, передать эмоциональное состояние с помощью цвета, самостоятельно выбрав конкретный сюжет. Формат А-3, А-2.</p>
10	<p><i>Отражение эмоционально-психологического состояния средствами колорита</i></p> <p>"Весенний натюрморт"</p> <p><i>ТЕОРИЯ:</i> Натюрморт, где мы с ним встречаемся; способы передачи формы и объема предметов, понятие света и тени; тени собственной и падающей; особенности условной передачи объема.</p> <p><i>ПРАКТИКА:</i> Воспитанникам предлагается несколько вариантов решения темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • композиция - эскиз к витражу весенние цветы • букет для воина-освободителя • пасхальный натюрморт <p>По желанию и в зависимости от успеваемости воспитанники могут выполнить одну или несколько композиций. Формат А-2, А-3.</p>
11	<p>Контрольное задание. <i>Свободная тема.</i></p> <p><i>ТЕОРИЯ:</i> Повторение основных жанров изобразительного искусства; варианты решения работы на свободную тему.</p> <p><i>ЦЕЛЬ:</i> проверить навыки приобретенные воспитанниками за учебный год.</p> <p><i>ПРАКТИКА:</i> суметь самостоятельно выбрать тему и решить в соответствии с ее характером. Соблюсти законы построения станковой композиции. Формат А-2, А-3.</p>
12	<i>Просмотр</i> работ учащихся за первый и второй семестр. Занятие в форме дискуссии.

	<p><i>ТЕОРИЯ:</i> В совместной беседе преподавателя с воспитанниками вспомнить какая была поставленная задача в каждой конкретной работе и понять каков достигнутый результат. Что получилось, что нет. Решить какой оценки достойна работа. Сделать выводы на что следует обратить внимание в дальнейшей работе.</p> <p><i>ПРАКТИКА:</i> совместный просмотр разложенных на полу и/или вывешенных на выставке учебных работ.</p>
13	<p><i>Мастерская Деда Мороза</i></p> <p><i>ТЕОРИЯ:</i> Понятие декоративности, орнамента; правила и технология работы с различными материалами; основы макетирования.</p> <p><i>ЦЕЛЬ:</i> дать практику работы с различными материалами.</p> <p><i>ПРАКТИКА:</i> Выполнение новогодне-рождественских сувениров из различных материалов в разных техниках: бумажная пластика, акватипия, восковые мелки и акварель, коллаж, аппликация.</p>
14	<p>Собеседование с родителями и учащимися по результатам учебы за год. Просмотр и раздача учебных работ. Занятие в форме дискуссии.</p>

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подборка репродукций по каждой теме, изо-альбомов, образцов выполненных работ и сувениров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- А.Соловьев "Перспектива" (Москва. "Просвещение", 1981)
- Б. В. Раушенбах "Геометрия картины и зрительное восприятие" (С.-Петербург, "Азбука-классика", 2001)
- Н. Н. Волков "Композиция в живописи" (Москва, "Искусство", 1977)
- Н. Н. Волков "Цвет в живописи" (Москва, "Искусство", 1984)
- Н. Г. Рудин "Руководство по цветоведению" ("Гизлегпром", 1956)
- Анатомические атласы строения человека и животных