

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА»
ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА»

«Рассмотрено и принято»
Педагогическим советом
ЦТР «Академия детства»
Протокол № 1 от 30.08.2024г

Утверждено
Приказом и.о. Директора
МКУДО «Дворец творчества»
М.А.Ермаковой
№ 234 от 02.09.2024 г

Дополнительная
общеразвивающая программа
художественной направленности
для одаренных детей

«Изобразительное искусство»

Возраст обучающихся: 14-17 лет
Срок реализации: 1 год

Автор-составитель
Рябкова М.А
Педагог дополнительного образования.

г. Талица
2024г

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные характеристики программы.....	3
1.1 Пояснительная записка.....	3
1.2 Цель и задачи программы.....	9
Учебно-тематический план.....	11
Содержание обучения.....	13
Планируемые результаты обучения.....	17
 2. Организационно - педагогические условия реализации программы.....	22
2.1 Примерный календарный учебный график.....	22
2.2 Условия реализации программы.....	22
2.3 Формы подведения итогов реализации программы.....	23
2.4 Оценочные материалы.....	24
2.5 Методические материалы	28
2.6 Педагогические технологии, применяемые в процессе реализации программы.....	28
Список литературы.....	33
Аннотация.....	37

1. Основные характеристики программы

1.1 Пояснительная записка

Программа «Изобразительное искусство» **художественной направленности**, предназначена для обучающихся с высоким уровнем художественных творческих способностей (одаренных детей), отличающихся повышенной доминирующей познавательной активностью, высоким интеллектом, высокой обучаемостью и готовностью к самореализации в творчестве.

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами проектирования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а также с использованием следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Письмо Минобрнауки России No 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).

Обучение направлено на формирование оргдеятельностных (методологических) качеств, умению использовать различные художественные материалы и изобразительные техники на высоком художественном уровне. Совершенствование познавательной активности обучающихся и оригинальности мышления способствует проявлению мотивации на овладение специальных умений, навыков и знаний в художественно-творческой деятельности, что создаёт благоприятные условия для плодотворного освоения программы.

В программу обучения входят предметы: рисунок, живопись, композиция. Программа по предметам цикла предусматривает курс лекций и практических занятий.

Рисунок – основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися.

Уровень программы – «продвинутый»

Актуальность Практика работы с детьми с высокими интеллектуальными способностями показывает необходимость создания определённых максимально комфортных для творчества условий, в которых одарённые дети смогут максимально выразить себя

используя креативный подход в раскрытии той или иной темы, а так же неординарности мышления в процессе самовыражения. **Одарённые дети**, осваивая программу **продвинутого уровня**, имеют возможность свободного выбора образовательной деятельности, а так же ее индивидуального режима. Технологии личностно-ориентированного обучения, индивидуального подхода, способствуют формированию готовности к предстоящей творческой деятельности, развивают художественные, рефлексивные, самооценочные умения и навыки.

В программе максимально учтены все современные требования: Обогащение содержания программы изучением предметов изобразительного цикла: рисунок, живопись, композиция, где уделяется особое внимание прежде всего, практико – ориентированному, индивидуально – личностному подходам, проектной и конкурсно-выставочной деятельности (социально значимые мероприятия);

Расширение учебного программного материала в целях более глубокого освоения и закрепления полученных предметных компетенций на повышенном уровне сложности;

Активное участие в выставочных мероприятиях различного уровня.

Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.

Отличительные особенности Настоящая программа составлена таким образом, чтобы каждый одаренный обучающийся смог проявить себя за время обучения максимально в творческом плане, в то же время она даёт педагогу возможность варьировать сложность материала для каждого обучающегося соответственно его способностям и возможностям. Таким образом, особенность данной программы заключается в соединении основных направлений художественно-эстетического развития с дифференцированным подходом к обучению каждого обучающегося.

Адресат программы. Дети в возрасте 14 - 17 лет, количество обучающихся в группе от 6 до 12 человек.

Возрастные особенности детей старшего школьного возраста (от 14 до 17 лет (9-11 классы): возраст от четырнадцати до семнадцати лет – это старший школьный период реального перехода к настоящей взрослости, часто именуемый «отрочеством».

Старший подростковый возраст ставит свои задачи перед формирующейся личностью подростка. В возрасте 14-17 лет подросткового опыта уже недостаточно для взаимодействия с окружающим миром, а взрослый опыт ещё осознанно не освоен.

В связи с этим выявляются основные особенности старших подростков: повышенная, по сравнению с другими возрастами: значимость тесных эмоциональных

контактов и интенсивная социализация, сменяющая характерное для подростка противопоставление себя взрослому обществу. Подросток активно ищет друзей, единомышленников, посвящает много времени доверительному и эмоциональному общению, в которых склонен к крайностям и быстрой смене симпатий. Конфликты, разрывы и примирения, частая смена настроений, и так называемое, полярное (чёрно-белое) мышление очень характерны для старших подростков. «Я – не такой, как вы!» - заявляет старшеклассник, противопоставляя себя всему миру взрослых в целом. Подросток верит, что он – лучше, он не совершит тех ошибок, которые сплошь и рядом совершают взрослые, он может сделать мир лучше, потому что он честнее, искреннее, а зачастую и мудрее окружающих его взрослых людей. Подросток всем своим поведением как бы заявляет, что всё знает лучше взрослых, и отныне будет жить «своей головой», а значит, в воспитательных мероприятиях он не нуждается. Таково его мироощущение, и именно поэтому любое замечание, любой совет воспринимаются в штыки.

Поэтому понимание проблем подростка и способность к диалогу особенно важны на этом этапе, потому что старший подростковый возраст является сенситивным (особенно чувствительным) для формирования нравственных убеждений, ценностных категорий и отношения к миру в целом.

В подростковом возрасте общение со сверстниками приобретает совершенно исключительную значимость. В отношениях исходного возрастного равенства подростки отработывают способы взаимоотношений, проходят особую школу социальных отношений. В своей среде, взаимодействуя друг с другом, подростки учатся рефлексии себя и сверстников. Взаимная заинтересованность, совместное постижение окружающего мира и друг друга становятся самоценным. Успехи в среде сверстников в отрочестве ценятся более всего.

Большое место в жизни подростка занимает учёба (в школе или в др. учреждении). Позитивное здесь – готовность подростка к тем видам учебной деятельности, которые делают его более взрослым в его собственных глазах. Такая готовность может быть одним из мотивов учения. Для подростка становятся привлекательными самостоятельные формы занятий. Подростку это импонирует, и он легче осваивает способы действия, когда педагог лишь помогает ему. Интерес к учебному предмету во многом связан с качеством преподавания. Большое значение имеют подача материала педагогом, умение увлекательно и доходчиво объяснить материал, что активизирует интерес, усиливает мотивацию к учению. Постепенно на основе познавательной потребности формируются устойчивые познавательные интересы, ведущие к позитивному отношению к учебному предмету в целом. В этом возрасте возникают новые мотивы учения, связанные с осознанием

жизненной перспективы, своего места в будущем, профессиональных намерений, идеала. Знания приобретают особую значимость для развития личности подростка. Они являются той ценностью, которое обеспечивает подростку расширение собственного сознания и значимое место среди сверстников.

Именно в подростковом возрасте прикладываются специальные усилия для расширения житейских, художественных и научных знаний. В это время подросток впервые начинает искать художественные и научные знания. Успех или неуспех в учении также влияет на формирование отношения к учебному предмету (успех - позитивное, неуспех – негативное). Важным стимулом к учению является притязания на признание среди сверстников, который может быть достигнут с помощью хороших знаний и умения их применять на практике. Однако для подростка продолжает иметь значение оценка его деятельности.

Совпадение оценки и самооценки важно для эмоционального благополучия подростка. Овладение учебным материалом требует от подростка более высокого уровня учебно-познавательной деятельности, чем в младших классах. Подросток уже способен управлять своим произвольным запоминанием. В подростковом возрасте память перестраивается, переходя от доминирования механического запоминания к смысловому. Объём учебного материала велик и воспроизвести его, пользуясь только старым приёмом механического запоминания, путём многократного повторения (свойственного для младших классов), сложно.

Наибольшую эффективность воспроизведения обеспечивает анализ содержания материала, логики его построения, выделение существенного. Подростки, использующие мышление при запоминании, имеют 10 преимуществ перед теми, кто запоминает механически. Развитая речь, умение выражать мысль своими словами, творческое воображение содействуют овладению учебным материалом. Подросток может хорошо концентрировать своё внимание в значимой для него деятельности, где может добиться высоких результатов, где он зачастую проявляет чудо в умении сосредоточиться и выполнить тонкую работу.

Внимание подростка становится хорошо управляемым, контролируемым процессом и увлекательной деятельностью. Но внимание подростков нуждается в поддержке со стороны педагога. Педагог может использовать эмоциональные факторы, познавательные интересы, а также постоянную готовность подростка воспользоваться случаем и утвердить себя среди сверстников в удобной для этого ситуации. В подростковом возрасте воображение может превратиться в самостоятельную внутреннюю деятельность.

Мир воображения – особый мир. Реальность воображаемого мира субъективна – это только его реальность. События, происходящие здесь, опосредованы образами и знаками из реальности общечеловеческой культуры. Конечно, они воздействуют на личность со своей определённой силой. Подросток субъективно по своей воле управляет обустройством своего внутреннего мира. Подросток уже владеет действиями воображения, которые приносят ему удовлетворение: он властвует над временем, имеет свободную обратимость в пространстве, свободен от причинно-следственных связей существующих в реальном пространстве социальных отношений людей. Свобода проживания во внутреннем, психологическом пространстве продвигает подростка в развитии. Свободное сочетание образов и знаков, построение новых образно-знаковых систем с новыми значениями и смыслами развивает творческие способности. Дарит неповторимые высшие чувства, которые сопутствуют творческой деятельности. Свободное построение сюжетной линии и свободный выбор желаемого места, где развиваются события воображаемой жизни, позволяют не только планировать и проживать замыслы, но и дают возможность пережить напряжение действительных социальных отношений и испытать чувство релаксации.

Воображение подростков может оказывать таким образом влияние на познавательную деятельность, эмоционально-волевую сферу и саму личность. В то же время, по мере того как мышление подростка формируется и крепнет, может возникнуть антагонизм между мышлением и воображением. То есть воображение в отрочестве может обогатить внутреннюю жизнь подростка, может, соединяясь с рациональными знаниями, преобразовываться и стать подлинной творческой силой, но может и прийти в упадок после поры детства, лишить подростка полёта фантазии и творчества. Исходя из данного материала, можно вынести основные и значимые особенности старшего подросткового возраста:

1. Подросток находится в положении (состоянии) между взрослым и ребёнком – при сильном желании стать взрослым, что определяет многие особенности его поведения.
2. Подросток стремится отстаивать своё мнение и приобрести право голоса.
3. Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти своё место среди сверстников.
4. Происходит смена ведущей деятельности. Роль ведущей в подростковом возрасте играет социально-значимая деятельность, средством реализации которой служит: учение, общение, общественно-полезный труд.
5. В подростковом возрасте внимание, память, воображение уже приобрели самостоятельность – подросток настолько овладел этими функциями, что теперь в состоянии управлять ими по собственной воле.

6. Для реализации потребности в активной социальной позиции подростку нужна деятельность, получающая признание других людей, деятельность, которая может придать ему значение как члену общества.

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения.

Общее количество часов для освоения программы - 210 ч.

Формы обучения разнообразны: вводное, традиционное, занятие ознакомления, повторения, практическое, обобщения и контроля. Стимулируют интерес к обучению нетрадиционные занятия в виде игр, викторин, конкурсов, выставок.

Программа предусматривает выполнение, как индивидуально-фронтальных творческих работ, так и коллективных. Группы формируются по возрастному принципу, и уровню начальной подготовки(базовый уровень).

О своей деятельности обучающиеся отчитываются в виде выставок на праздниках, участвуют в районных, областных конкурсах детского творчества. Форма обучения очная.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:

1. Словесные методы обучения (устное изложение материала, беседа, консультация, диалог, просмотр журналов по изо.)
2. Наглядные методы обучения (показ иллюстраций, исполнение педагогом, наблюдение, работа по образцу и др.)
3. Практические методы обучения (выполнение различных техник рисования, овладение приемами работы, приобретение навыков, управление технологическими процессами)

Методы проведения занятий:

1. Теоретический: рассказ педагога по теме занятия.
2. Словесный: беседы, словесное объяснение механизмов выполнения работ.
3. Наглядный: показ педагога выполнения работы, иллюстрации, просмотр презентаций, мастер-классов.
4. Практический: самостоятельное выполнение работы, помощь педагога при выполнении работы.

Особенности организации образовательного процесса

Сформированные в группы, обучающиеся от 6-12 человек одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения, состав группы постоянный.

В зависимости от содержания тем рабочих программ и их целей используются групповая и индивидуальная формы обучения.

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа, занятия продолжительностью 40 минут с перерывом 10 мин.

1.2 Цель и задачи программы

Цель программы: творческое развитие личности обучающихся через обучение изобразительному искусству, развитие и поддержка талантливых обучающихся.

Задачи программы:

Обучающие:

- закрепить полученные знания и представления об изобразительном искусстве;
- способствовать усвоению обучающимися ряда графических и живописных умений и навыков;
- закрепить умение анализировать предметы и явления окружающего мира, познавая форму, строение, пространственное положение, цвет объектов действительности и изображать их;
- закрепить навыки самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- способствовать приобретению обучающимися опыта творческой деятельности;

Развивающие

- развивать художественный вкус;
- развивать у обучающихся интегративное мышление, способности к творческому самовыражению и художественному восприятию;
- осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью, уметь давать объективную оценку своему труду, понимать причины успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- развивать художественно-творческие способности, эмоционально-эстетическое восприятие действительности;
- формировать навыки взаимодействия с педагогом и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам.
- развивать углубленный интерес к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- развивать ценностно-смысловые устои в мировоззрении обучающихся путем приобщения к высоким образцам изобразительного искусства;
- развивать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребности общения с духовными ценностями;
- формировать у наиболее одаренных обучающихся мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Воспитательные:

- воспитывать и развивать у обучающихся личностные качества, позволяющие уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формировать у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитывать у детей трудолюбие, усидчивость, терпение, дисциплину;
- воспитывать бережное отношение к окружающему миру, к наследию и шедеврам мировой художественной культуры, своей страны и т.д.).
- воспитывать детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственную отзывчивость, а также профессиональную требовательность.
- воспитывать дисциплинированность, чувства долга, коллективизм, организованность.

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие основные виды занятий:

- рисование с натуры (рисунок, живопись);
- рисование на темы и иллюстрирование (композиция);
- декоративная работа;
- беседы об искусстве;
- экскурсии в музей.

Планируемые результаты обучения

Личностные результаты: обучающийся будет обладать

- художественным вкусом как способности чувствовать и воспринимать искусство во всем многообразии его видов и жанров;
- художественным вкусом как основой понимать, раскрывать замысел произведения через особый язык выразительных изобразительных средств ;
- способностью проявлять эмоциональное сопереживание в процессе исполнения и восприятия произведений;
- активной позицией, сможет проявлять инициативу в организации выставок и участвовать в конкурсах и фестивалях;
- навыками самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач;
- принимать активное участие в социальной деятельности;
- готовностью к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории.

Таким образом, личностные результаты отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они приобретают в процессе освоения программы. Будут сформированы:

- нравственно-волевые качества личности (терпение, внимание, работоспособность, настойчивость, целеустремленность);
- навыки творческого подхода к решению любых задач, к работе на результат;
- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально нравственной отзывчивости.

В результате реализации программы обучающиеся становятся любителями изобразительного искусства, осознающими ценность своей творческой деятельности для окружающих.

Метапредметные результаты: обучающийся будет способен

- использовать средства информационных технологий при решении различных учебно-творческих задач в процессе поиска всевозможного изобразительного материала, выполнение творческих проектов;
- планировать и грамотно осуществлять учебные действия, решать различные художественно-творческие задачи;
- целесообразно строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место занятий;
- осмысленно изучать и получать новые знания и умения, с достижением оригинальных творческих результатов;
- овладеть умением творческого видения с позиции художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- оценивать свои учебные достижения посредством рефлексии;
- решать поставленные перед ним новые задачи, проявлять гибкость действия по ситуации, мобильность и способность их решения;
- самостоятельно построить, выполнить новые способы действия.
- развивать потребности в саморазвитии, самостоятельности, активности, аккуратности при выполнении учебных задач;
- владеть приемами анализа, сравнения, сопоставления, обобщения; • уметь работать с различными источниками информации.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, которые проявляются в познавательной и практической деятельности.

Будут сформированы:

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- умение определять способы и варианты действий в рамках предложенных (создавшихся) условий и требований;
- умение работать индивидуально, в группе, в коллективе;
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- самостоятельной творческой деятельности;
- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
- овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций.

Предметные результаты:

Обучающийся научится:

- понимать место и значение изобразительного искусства в жизни человека и общества;
- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;
- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ;
- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения;
- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа;

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (гелиевая ручка, соус, сангина, пастель);

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению;

- активно воспринимать произведения искусства и анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства;

- знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, следовательно, и способов его изображения;

- знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве);

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов;

- знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле;

- чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;

- знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста;

- знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации;

- понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий;

- иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника;

- иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке;

- получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению;

научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры; получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения.

Таким образом, в результате изучения программы «Изобразительное искусство» у обучающихся:

- будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;

- формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;

- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;

- научатся делать личные наблюдения и умозаключения;

- получают первичное представление о дискуссии, будут сформированы умения аргументировать и четко формулировать свои мысли;

