

Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
Дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств «Родник»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО г. Москвы
ДШИ «Родник»
С.Ю. Нефедова

Направленность деятельности: художественная

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

*«Арт-мастерская: основы художественного творчества»
(платные услуги)*

Автор – составитель:
педагог дополнительного образования
ГБУДО г. Москвы
ДШИ «Родник»
Селиванова Е.В.

Срок реализации программы - 1 год
Возраст учащихся - 5 - 9 лет

Программа принята педагогическим советом

«29» сентября 2016 г.

Москва 2016г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Срок реализации программы: 1 год.

Общий объем курса: 36 часов.

Возраст обучающихся: 5 – 9 лет.

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу.

Форма занятий: групповая.

Наполняемость групп: 3 – 10 человек.

Актуальность

В условиях глобальных изменений в современном мире одним из главных направлений педагогической деятельности является раскрытие и развитие творческих способностей человека с целью обретения им своего места в обществе и в пространстве культуры.

Данная программа направлена на развитие уникального свойства человеческого мышления - креативности, позволяющего успешно разрешать любые интеллектуальные и творческие задачи, возникающие в жизни человека.

Художественная деятельность, предлагаемая в программе, непосредственно связана с развитием важнейших психических функций ребенка – восприятия, моторной координации, речи, памяти и мышления.

Цель программы

Раскрытие творческого потенциала личности учащегося в художественной деятельности через развитие фантазии, воображения, умения наблюдать и анализировать, что максимально способствует становлению гармоничной самореализованной личности.

Задачи программы:

- формировать эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и фантазию,
- привить вкус к творчеству как способу самопознания и самореализации,
- формировать потребности в общении с искусством, природой, потребности в творческом отношении к миру, потребности в самостоятельном практическом творчестве,
- формировать умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной творческой деятельности под руководством педагога,
- дать начальные представления об элементах языка искусства и их выразительных возможностях:
 - ❖ цвет (холодный - теплый, звонкий - глухой, светлый - темный);
 - ❖ линия (прямая, ломаная, волнистая);
 - ❖ пятно, штриховка различного характера;
 - ❖ контраст и нюанс (по цвету и по тону);
 - ❖ ритм (пятен, линий, штриховки, подобных элементов);
 - ❖ фактура.
- научить приемам и техникам работы с гуашью, пастелью, цветными карандашами, акриловыми красками, тушью, акварелью, фломастерами, гелевыми ручками,

навыкам моделирования из бумаги, лепки из пластилина, глины, соленого теста, навыки изображения средствами аппликации и коллажа (приёмы цветовой и тональной растяжки гуашью, лессировки в акварели, экспрессивного мазка, набрызга, бумагопластики и другие).

Данная программа разработана с использованием методических разработок Центра Непрерывного Художественного Образования под руководством Б.М.Неменского (программа «Изобразительное искусство. 1-4 классы», программа Н.А.Горяевой для дошкольных образовательных учреждений «Первые шаги в мире искусства»), а также программы художественного образования Т.В.Калининой «Альбом с кляксами. Основы Языка» и дополнена современными подходами к раскрытию творческого потенциала и развитию креативного мышления.

В программе художественно-эстетическое воспитание дошкольников рассматривается не столько как возможность накопления знаний, умений и навыков, сколько как развитие природных творческих задатков и формирование отношения ребенка к миру (ощущение сопричастности миру, другим людям, природе) и умение выражать это в своем творчестве.

В логике данной программы ступени художественного развития ребёнка имеют следующий вид:

Манипулирование художественными средствами – открытие их изобразительных возможностей, переживание выразительности формы.

Игра и эксперимент с ритмической структурой абстрактной формы – открытие выразительных возможностей языка искусства, открытие переживания как содержания изображения, открытие возможности передачи собственного отношения.

Творчество на основе собственного выразительного замысла – открытие языка искусства как принципа организации восприятия, как кода восприятия, открытие структуры восприятия.

На первой ступени у ребёнка развиваются практические умения игрового владения художественными средствами и материалами. Правила действия с ними не нацелены на достижение художественного результата – но на сам процесс, который должен вызывать у ребёнка эмоционально-положительную реакцию. Развиваются изобразительные способности ребёнка в соответствии с его естественным развитием и его осмыслением картины мира.

На второй ступени происходит осознание выразительных возможностей художественных средств. Ребёнок способен озвучить своё переживание формы. Он начинает осознанно, а не только интуитивно использовать художественные средства для создания выразительных композиций.

На третьей ступени дети начинают работать уже по собственному выразительному замыслу. На новом этапе ребёнок уже способен не только озвучить своё переживание формы, но сознавая источник этих переживаний, осмыслить выразительный замысел своих работ и работ мастеров. У него проявляется способность общения на языке искусства; и этот язык для него не чужой, а открытый на основе собственного видения.

Основные виды и направления художественно-практической деятельности, предусмотренные в данной программе

1. Изобразительная деятельность

- а) изображение красками (гуашь, акварель);
- б) рисунок (карандаш, фломастеры, масляная пастель, гелевые ручки);
- в) лепка (пластилин, в том числе скульптурный, глина, соленое тесто).

2. Конструктивная деятельность

- а) создание плоскостных и полубъемных образов в технике аппликации и коллажа;
- б) создание рельефных и объемных образов в технике бумажной пластики;
- в) создание образов в смешанной технике с использованием природного материала.

3. Декоративная деятельность

- а) украшение поверхности изображенных предметов узорами, рельефом;
- б) украшение формы-шаблона по правилам построения орнаментальной композиции.

Система художественно-творческих заданий выстраивается с учетом сбалансированности видов деятельности и обеспечивает полноценное художественное развитие учащихся.

Содержание программы направлено на насыщение жизни ребенка различными проявлениями искусства и способствует становлению творчества как одной из форм повседневной жизни ребенка, органичной средой его внутреннего мира.

Программа «Арт-мастерская: основы художественного творчества» наряду с занятиями индивидуального практического творчества учащихся предусматривает коллективные формы работы (индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно, постройки или совместная творческая деятельность по группам). Сотворчество вселяет чувство уважения к каждому участнику процесса, дает ощущение значимости выполненной работы, формирует навыки социализации.

Формы контроля

Объектами повседневного контроля являются:

- 1) наличный уровень знаний и умений,
- 2) учебная работа учащихся,
- 3) динамика их художественного развития.

Основная форма контроля - наблюдение за работой учащихся, выставки творческих работ.

Выставки работ позволяют обучающимся заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость причастности к миру искусства.

Способы диагностики и критерии оценки

При оценивании достижений учащихся необходимо учитывать базовый уровень его художественных, интеллектуальных способностей, степень сформированности умений художественной деятельности до начала занятий по программе.

Параметры и критерии оценивания представлены в таблице:

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Степень выраженности оцениваемого качества	Методы диагностики
I. Базовая теоретическая подготовка	Знание основных элементов языка искусства, владение элементарной терминологией (контраст, нюанс, фактура, штриховка)	<p><u>1. Минимальный уровень</u> (ребенок овладел менее 1/2 объема знаний предусмотренных программой). Не в полном объеме знает термины. Испытывает затруднения при определении элементов языка искусства</p> <p><u>2. Средний уровень</u> (объем знаний соответствует более 1/2). Ребенок хорошо ориентируется в основных понятиях и терминах. Знает элементы языка искусства, но с использованием наводящих вопросов педагога.</p> <p><u>3. Максимальный уровень</u> (ребенок освоил практически весь объем знаний). Специальные термины ребенок употребляет осознанно. Самостоятельно ориентируется в теоретических знаниях изобразительной деятельности.</p>	Наблюдение. Опрос.
Практические умения и навыки работы художественным материалом	<ul style="list-style-type: none"> - Умение грамотно составлять компоновку изображение и размещать на листе бумаги - Умение правильно прорабатывать детали и передавать форму и цвет изображаемого - Умение получать новые цвета или оттенки - Умение пользоваться материалами и инструментами - Умение создавать настроение и 	<p><u>1. Минимальный уровень</u> (ребенок овладел менее чем 1/2 предусмотренных умений и навыков).</p> <p><u>2. Средний уровень</u> (объем усвоенных умений и навыков составляет более 1/2). Ребенок самостоятельно делает работу, не проявляя при этом большой фантазии</p> <p><u>3. Максимальный уровень</u> (ребенок овладел практически всеми навыками, предусмотренными программой за конкретный период). Ребенок правильно и аккуратно создаёт свою работу при этом проявляет творческий подход и раскрывает собственную фантазию</p>	Наблюдение

	выражать свое отношение к изображаемому		
Творческие навыки.		1. <u>Начальный уровень</u> развития креативности (ребенок в состоянии выполнить лишь копирование образца). 2. <u>Репродуктивный уровень</u> (в основном выполняет задания стереотипно). 3. <u>Творческий уровень</u> (выполняет практические задания творчески, раскрывая свое видение мира).	Наблюдение
Общеучебные умения и навыки ребенка. 1. Умение слушать и слышать педагога	-Адекватность восприятия информации идущей от педагога. -Внимательность ребенка.	1. <u>Минимальный уровень</u> (ребенок с трудом воспринимает идущую от педагога информацию, постоянно отвлекается, не может сосредоточиться на теме занятия). 2. <u>Средний уровень</u> (ребенок хорошо воспринимает материал). 3. <u>Максимальный уровень</u> (ребенок с большим удовольствием слушает педагога и с интересом воспринимает материал).	Наблюдение
2. Навыки соблюдения правил безопасности и в процессе деятельности	-Степень овладения учащимися навыков соблюдения правил безопасности.	1. <u>Минимальный уровень</u> (ребенок овладел менее чем 1/2 объема соблюдения правил безопасности, предусмотренных программой). 2. <u>Средний уровень</u> (объем усвоенных навыков более 1/2). Проявляет дисциплинированность на занятиях. 3. <u>Максимальный уровень</u> (ребенок освоил практически весь объем навыков, предусмотренных программой за конкретный период) Дисциплинирован.	Наблюдение.

Планируемые результаты

Предполагается, что по окончании периода обучения по программе у обучающихся:

1. Будет сформирована потребность в художественном творчестве и общении с искусством.
2. Начнет развиваться образное мышление, наблюдательность, воображение, креативность.
3. Сформируется эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус.
4. Сформируется способность к реализации творческого потенциала в художественно-продуктивной деятельности.
5. Появится умение воспринимать образную природу искусства, начальное представление о видах и жанрах искусства.
6. Сформируется умение использовать выразительные средства для воплощения собственного творческого замысла (линия, цвет, тон, форма, объем, величина, композиция, ритм).

7. Разовьются навыки пользования художественными материалами и инструментами (гуашь, акварель, пастель, пластилин, глина, соленое тесто, бумага, клей, кисть, карандаш, стек, ножницы).

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Название темы	Количество теоретических часов	Количество практических часов	Всего
Вводное занятие	0,25	0,25	0,5
1,2. Рисование (акварель, гуашь, пастель, карандаши, фломастеры).	1	10	11
3. Лепка (пластилин, глина, соленое тесто)	1	7,5	8,5
4. Декоративное рисование	1	3,5	4,5
5. Аппликация. Бумагопластика	1	4	5
6. Поделки из природного материала	0,5	1,5	2
7. Коллективное творчество	0,5	3	3,5
8. Организационные и итоговые мероприятия (открытые занятия, выставки)	-	1	1
ВСЕГО:	5,25	30,75	36

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Темы и задания

Вводное занятие. Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности и правила поведения на занятиях.

- Тема 1. Цветовая палитра. Смешение красок. Теплые и холодные цвета. Светлые и темные цвета. Звонкие и глухие цвета.
- Задание. Выполнение упражнений и композиций на темы: «Разноцветные пятна», «Радужная страна», «Белая краска», «Черные звери», «Силуэт», «Тучи», «Кляксы», «Зимнее небо», «Ветер», «Айсберги», «Облака», «Скалы», «Лучи», «Буря», «Небоскребы» и др.
- Тема 2. Графика. Особенности, техники и приемы работы, выразительные возможности карандашей и фломастеров.
- Задание. Выполнение упражнений и композиций на темы: «Заснеженное дерево», «Одуванчики», «Мир насекомых», «Ежики», «Крылья», «Полет птиц», «Солнечный луг», «Бегущий зверь», «Вечерний город», «Кляксография», «Осенние цветы» и др.
- Тема 3. Лепка. Основные приемы работы с восковым и скульптурным пластилином, глиной, соленым тестом (раскатывание, вытягивание, сплющивание, нанесение рельефа). Выразительные особенности каждого материала. Объемная фигура. Рисование пластилином на плоскости (пластилиновые картины). Барельеф.
- Задание. Выполнение упражнений и композиций на темы «Волшебная страна», «Серое семейство», «Хоровод», «Знойный лес», «Замок Феи Цветов», «Замок Снежной Королевы», «Дракон», «Стрекоза», «Дерево на ветру», «Башня», «Бабушкин сад» и др.
- Тема 4. Декоративное рисование. Выразительные возможности линии, пятна, контраста, нюанса, ритма.
- Задание. Выполнение упражнений и композиций на темы: «Листья», «Осень», «Звезды», «Брызги», «Бабочки», «Волны», «Пузырьки», «Новогодняя маска», «Пятна на шкуре», «Птичьи перья», Полосатый дом», «Кот», «Решетки», «Капризные линии» и др.
- Тема 5. Аппликация. Техники аппликации – обрывная, объемная, мозаика, коллаж. Выразительные особенности гофрированной бумаги, картона, бумажных салфеток. Бумажная пластика. Конструирование из бумаги.
- Задание. Выполнение упражнений и композиций на темы: «Цветы распускаются», «Чудо-дерево», «Цветы-снежинки», «Солнце и ветер», «Сугробы», «Дикие лебеди», «Степь», «Городской парк», «Большая луна», «Хозяин леса», «Старый и новый город» и др.
- Тема 6. Поделки из природного материала. Выразительные особенности природных материалов (осенние листья, желуди, каштаны, шишки, веточки, ракушки, сухоцветы и пр.) Смешанная техника создания художественного образа.
- Задание. Выполнение упражнений и композиций на темы: «Лесные чудеса», «Кто здесь спрятался», «Жуки», «Мечты о море», «Мой любимый питомец» и др.
- Тема 7. Коллективное творчество. Создание совместных работ под руководством педагога. Оформление класса для занятий к праздникам. Сотворчество как новая ступенька в раскрытии потенциала каждого ребенка.
- Задание. Создание коллективной новогодней елки для украшения помещения к празднику и др. Изготовление букета весенних цветов для декора класса к 8 Марта и др. Создание коллективного панно из пластилина «Подводное

царство» и др. Изготовление плаката в технике бумажной мозаики «Средневековый замок» и др.

Организационные и итоговые мероприятия. Выставка работ учащихся «Время творить!».

Методическое обеспечение

Для успешного решения поставленных в данной программе задач используются разнообразные методы, приемы и формы занятий:

- Игра как основной метод при работе с детьми дошкольного возраста,
- Эмоционально-образная драматургия, включающая в себя воздействие художественным словом, соответствующим теме музыкальным сопровождением, элементы кукольного театра,
- Диалог как основа общения, привлекающая личный эмоциональный, визуальный, бытовой опыт ребенка.

Темы обучения предполагают использовать такие формы занятий как рассказ, урок-путешествие, урок-сказка, игра-импровизация.

На всех занятиях педагог пользуется словесными, практическими, наглядными методами (беседа, инструктаж, объяснение, показ иллюстраций, репродукций, упражнения на отработку художественных навыков, дидактические игры и пр.)

Условия реализации программы

Занятия по программе «Арт-мастерская: основы творчества» проводятся в просторной комнате, в которой имеются:

1. Столы и стулья, подобранные с учетом возраста обучающихся детей. Наилучшим вариантом является наличие большого стола, на котором есть место для работы всем членам группы.
2. Магнитная доска с набором магнитов для показа детям репродукций, иллюстраций, фотографий.
3. Мольберт для показа способов и приемов работы различными художественными материалами.

Список литературы:

1. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в д/с. – М.: Мозаика-Синтез, 2004 .
2. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги: Кн. Для воспитателей дет.сада и родителей. – М.: Просвещение, 1992.
3. Воловик А.Ф. Человечек на стене. Научно-художественная литература. М.: Детская литература, 1973.
4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Программа для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011.
5. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений. – М.: Просвещение, 2011.
6. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Птицы, звери, комары и мухи. – СПб.: Речь, образовательные проекты, М.: Сфера, 2009.

7. Кэмерон Д. Путь художника. – М.: Лайвбук, 2012.
8. Лыкова И.А. Мы лепили, мы играли. Программа художественного воспитания и развития дошкольников. – М.: Карпуз-Дидактика, 2005.
9. Макарова Е.Г. Как вылепить отфыркивание. В 3 т. – М.: Самокат, 2011.
10. Михайлова Н. Уроки кисточки. - С.-Петербург: Нева, 2005.
11. Морозова О.А. Волшебный пластилин. – Минск: Попурри, 2003.
12. Озерова М. О детском рисовании. – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2013.
13. Робинсон К., при участии Лу Ароники. Призвание. Как найти то, для чего вы созданы, и жить в своей стихии: Манн, Иванов и Фербер, 2010.
14. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.