

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Детская школа искусств № 17
Октябрьского района городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МОУ ДОД ДШИ № 17
г.о. Самара

_____ И. А. Балашова
« ____ » _____ 20__ г.

Программа принята
на основании решения
Педагогического совета
Протокол № _____
от « ____ » _____ 20__ г.

Дополнительная образовательная программа «ИЗО и ДШИ»

Программа рассчитана на детей в возрасте 6-18 лет
Срок обучения 3 года

Автор-составитель:
Графова
Мария Александровна,
педагог дополнительного
образования.

Программа реализуется
с 2009 г.

Самара, 2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	2
1.1. Актуальность и новизна образовательной программы	2
1.2. Цели и задачи	3
1.3. Организация учебного процесса	4
1.4. Содержание деятельности	5
1.5. Принципы обучения	6
1.6. Форма контроля и критерии оценки	6
1.7. Условия эффективной реализации образовательной программы	6
1.8. Формы проведения занятий	7
1.9. Прогнозируемые результаты	7
1.10. Воспитательная работа	9
2. Учебно - тематическое планирование	11
2.1. Учебно-тематический план по учебным блокам образовательной программы	11
2.2. Учебно-тематический план (1-й год обучения)	12
2.3. Учебно-тематический план (2-й год обучения)	23
2.4. Учебно-тематический план (3-й год обучения)	34
3. Методическое обеспечение программы	46
4. Правила техники безопасности	53
5. Условия реализации образовательной программы	55
6. Список литературы	58
7. Приложения	60
Приложение № 1	60
Приложение № 2	63
Приложение № 3	67
Приложение №4	71

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В данный момент наше общество находится в кризисе: культурном, экономическом, социальном, экологическом, политическом... Мы вынуждены жить в мире массовой культуры и стандартизации, чуждом порой русскому образу жизни. Зачастую происходит подмена идеалов, разрушение традиций предшествующих поколений. Особенно страдает от этого молодежь, те, чье мировоззрение только формируется. Решить всевозможные психологические проблемы детей в школе и семье, отвратить подростка от алкоголизма и наркомании помогает творчество, так как ведущую роль в становлении личности ребенка и формировании его духовного мира играет эмоциональное воздействие.

А потому велика сила воздействия искусства на подрастающего человека. Для общества в целом именно сейчас очень важно формирование нравственных ценностей и эстетическое воспитание каждого ребенка. Основой цивилизованного социума всегда является культура, цель которой – воспитание духовно богатой и социально адаптированной личности. Этот процесс немыслим без восприятия произведений искусства и осознания красоты окружающего мира в ходе практической творческой деятельности. От уровня нравственной культуры отдельной личности зависит состояние общества в целом. Л.Н. Гумилев писал в своих сочинениях: «Каким-то шестым чувством люди угадывали: культура тягостна, но жить без нее нельзя. И поэтому самый глубокий упадок не снижал уровень культуры до нуля. А с течением времени начинался новый подъем».

Новизна программы в том, что данная дополнительная образовательная программа предлагает свои средства для решения актуальных проблем по омолаживанию школы изобразительного искусства, по формированию в детях общей культуры, по реализации творческого потенциала каждого ребенка, т.е. создает возможности для выполнения социального заказа по воспитанию конкурентно способной личности, эмоционально устойчивой, позитивно относящейся к своим и чужим результатам, объективно оценивающей окружающий мир и понимающей прекрасное в нем.

«Изобразительное искусство» как целостный курс включает в себя: живопись, графику, скульптуру, историю искусств. Такой комплекс направлений позволяет всесторонне развиваться творческим способностям ребенка (воображению и фантазии, пространственному мышлению, колористическому вкусу), а также дает возможность учащимся приобрести умения и навыки работы с различными художественными материалами. Обоснованием такого подхода служит и тот факт, что детям занятия в рамках одного направления постепенно наскучивают, а это ведет к потере интереса к творчеству. Также при более узком подходе могут остаться нераскрытыми возможности воспитанника в других областях изобразительной деятельности.

Язык различных видов искусства делает художественную деятельность уникальным средством воспитания, обучения и развития ребенка. Кроме того, занятия изобразительным искусством дают возможность раскрыть заложенную в человеке потребность в творчестве, желание созидать, создавать прекрасное своими руками. Каждому ребенку важно почувствовать себя творцом, открыть для себя мир изобразительного искусства, дизайна, народной культуры, научиться видеть красоту окружающей природы.

Обучение детей строится на сочетании коллективных и индивидуальных форм работы, что воспитывает у учащихся взаимное уважение, умение работать в группе, развивает способность к самостоятельному творческому поиску и ответственность за свою работу, от которой зависит общий результат.

Основное внимание в программе уделено различным видам изобразительного искусства. Обучение сочетает в себе теоретические и практические занятия. Теоретический материал излагается в форме бесед и содержит сведения об истории возникновения и развития различных видов искусства и народного художественного творчества, их отличительных особенностях. Основное время уделяется практическим занятиям. Предусмотрено также посещение выставок изобразительного и декоративно-прикладного искусства с целью ознакомления воспитанников с красотой и богатством окружающего мира, а также воспитания интереса и любви к родной культуре и народу, любви к природе, родному очагу, дому, матери...

Данная программа разработана для детей, не имевших начальной подготовки в области изобразительного искусства.

В программе используется богатейший опыт выдающихся русских педагогов-художников: И.Д. Прейслера, А.П.Сапожникова, П.П. Чистякова и многих других известных художников мировой школы живописи.

1.2. Цель и задачи

Целью программы является развитие творческих способностей детей средствами изучения различных видов изобразительного искусства, воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных качеств личности.

Задачи программы:

Образовательные:

- формировать у детей представления о различных видах искусства: живописи, графике, скульптуре, дизайне, декоративно-прикладном искусстве, народном художественном творчестве;
- формировать и совершенствовать умения и навыки в области рисования, декоративно-прикладного и народного искусства в ходе работы с различными материалами и инструментами: красками, кистями, глиной, бумагой и т. д.;

Развивающие:

- развивать у воспитанников художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление;

- развивать у воспитанников умение проследить межпредметную связь;
- развивать у воспитанников собственную манеру изображения.

Воспитательные:

- воспитывать в детях стремление к самообразованию;
- воспитывать бережное и внимательное отношение к окружающему миру;
- воспитывать чувство прекрасного и стремление к красоте;
- воспитывать культуру общения, а также трудолюбие и целеустремленность;
- формирование нравственно-эстетической отзывчивости на добро и зло, красивое и уродливое;
- воспитывать в детях конкурентно способную личность и умение адекватно относиться к своим и чужим победам.

1.3. Организация учебного процесса

Программа рассчитана на 3 года реализации, с дальнейшей перспективой написания 7-летнего курса дополнительной образовательной программы. По уровню освоения содержания предметной деятельности программа базовая, по направлению художественно-эстетическая.

Программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Форма организации занятий – групповая, что обусловлено целями и задачами программы. При этом воспитанникам в возрасте от 6 до 8 лет целесообразно заниматься группой от 15 человек по 4 часа в неделю (всего 144 часа в год), что связано с их возрастными особенностями и необходимостью уделять внимание каждому ребенку. Дети от 9 до 10 лет могут посещать группы по 12-14 человек и заниматься по 6 часов в неделю (всего 216 часов в год). Дети от 11 до 12 лет могут посещать группы по 10-12 человек и заниматься по 6 часов в неделю (всего 216 часов в год). Это обусловлено учебным планом ИЗО и ДПИ и необходимостью индивидуального подхода к каждому воспитаннику, поскольку дети как младшего, так и среднего школьного возраста, впервые занимающиеся изобразительной деятельностью, одинаково чувствуют беспомощность и необходимость поддержки. Подобные занятия легче осуществить в практике учреждений дополнительного образования, нежели в рамках жесткой программы средней школы или художественной школы.

Первый год обучения рассчитан на детей 6-8 лет – возраст наиболее благоприятный для усвоения навыков изобразительной деятельности. Эмоциональный потенциал дает возможность развивать художественный вкус.

Второй год обучения рассчитан на детей 8-9 лет – возраст взросления, умения осознавать предъявляемые требования. Полученные ранее знания и умения используются более интенсивно. Естественное любопытство и интерес к деятельности человека ведут к самообразованию. Развивается самоанализ. Дети

осознают связь изобразительного искусства с другими предметами, изучаемыми в школе.

Третий год обучения рассчитан на детей 9-10 лет – возраст, когда круг знаний продолжает расширяться, отрабатываются навыки, обеспечивающие большую свободу в действиях и позволяющие полнее реализовывать творческие фантазии. Растущая критичность позволяет вернее анализировать свои работы.

1.4. Содержание деятельности

Дополнительная образовательная программа делится на 5 разделов.

- 1.Графика.
- 2.Живопись.
- 3.Скульптура.
- 4.Композиция.
- 5.История ИЗО.

Раздел «Графика» изучает вид ИЗО, основанный на рисунке, включает в себя знания о перспективе, конструктивном изображении объекта, о законах светотени, о способах и приемах графического изображения.

Раздел «Живопись» изучает вид ИЗО, основанный на цветоведении, включает в себя знакомство с материалами и способами, применяемыми в живописи.

Раздел «Скульптура» изучает вид ИЗО, основанный на создании объемного изображения, знакомит с инструментами и материалами, применяемыми в скульптуре.

Раздел «Композиция» занимает особое место в данной программе. Здесь концентрируются все знания, полученные из других разделов. На занятиях по композиции обучающиеся имеют возможность раскрыть свой творческий потенциал: свободно выбрать тему, технику и средства изображения. В этом разделе широко используются игровые технологии обучения.

Раздел «История изобразительного искусства» изучает историю возникновения изображения, его развития в различных странах мира знакомит с выдающимися художниками, с шедеврами изобразительного искусства, рассказывает о влиянии изобразительного искусства на цивилизацию.

1.5. Принципы обучения

Обучение в программе строится на следующих принципах:

Принцип постепенного усложнения задач изобразительной грамоты и рисования планируется в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. Причем

для каждого занятия следует определить конкретное содержание целей и задач обучения.

Принцип научности предусматривает изучение законов линейной и воздушной перспективы, светотени, цветоведения, композиции и истории искусств.

Принцип систематичности и последовательности обучения изобразительному искусству обусловлен, прежде всего, логикой изучаемого предмета, его содержанием. Учебный материал будет прочно усвоен и осознан, если каждое новое задание и упражнение логически обуславливается предыдущим.

1.6. Формы контроля и критерии оценки

Формы контроля

- контрольный урок, самостоятельная работа
- зачет, экзамен
- викторины
- выставки работ по изобразительному и декоративно прикладному творчеству
- конкурсы

При оценивании работы учеников учитываются следующие критерии:

1. внимание, активность, проявление интереса к предмету
2. систематичность в работе на уроке и в домашней подготовке
3. дисциплинированность
4. проявление познавательного интереса
5. свободное владение учебным материалом
6. умение самостоятельно анализировать и оценивать свою работу и работу товарищей
7. творческий подход

Чтобы успешно реализовать программу, должен отслеживаться промежуточный результат достижений воспитанников в виде опроса, анкетирования, тестирования учеников, что позволит выявить степень усвоения содержания программы.

1.7. Условия эффективной реализации образовательной программы

- комплексность задач (обучающие, развивающие, воспитательные);
- адекватность содержания поставленным целям, а так же их соответствия особенностям детского коллектива;
- соответствие способов работы поставленным целям и содержанию;
- наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов;
- четкая организация начала занятия, мотивация детей на учебную деятельность;
- наличие благоприятной психологической атмосферы;
- активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической деятельности, включение каждого ребенка в деятельность);
- полное методическое обеспечение и оснащение занятия необходимыми средствами.

1.8. Формы проведения занятий

- Учебные занятия по передаче знаний.
- Учебные занятия по осмыслению детьми знаний и их закреплению.
- Учебные занятия закрепления знаний.
- Учебные занятия формирования умений, применения знаний на практике.
- Тренировочные учебные занятия (обработка умений и навыков).
- Учебные занятия по обобщению и систематизации знаний.
- Игры-викторины.
- Экскурсии.
- Коллективные творческие работы.
- Коллективные праздники.
- Конкурсы различного статуса.
- Творческие мастерские.
- Проектная деятельность.

1.9. Прогнозируемые результаты

В соответствии с поставленной целью и задачами обучения по образовательной программе, были сформулированы следующие прогнозируемые результаты реализации программы:

Духовный потенциал воспитанника включает в себя:

- понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, проявление в отношениях с ними доброты, честности, порядочности, вежливости;
- осмысление жизненных целей и смысла самой жизни;
- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению, самореализации.

Познавательный потенциал воспитанника включает в себя:

- включение в трудовую деятельность;
- потребность в углубленном изучении избранной профессии;
- самостоятельное добывание новых знаний.

Коммуникативный потенциал воспитанника включает в себя:

- владение умениями и навыками культуры общения;
- способность корректировать в общении свою и чужую агрессию;
- умение поддерживать эмоционально устойчивое поведение в кризисных жизненных ситуациях.

Культурный потенциал воспитанника включает в себя:

- умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты;
- потребность посещать культурные заведения;
- стремление находить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, в отношениях с людьми;
- любовное, бережное отношение к окружающей природе.

Творческий потенциал воспитанника включает в себя:

- умение использовать окружающий мир для генерации новых идей;
- использование полученных знаний, умений и навыков для творчества;
- умение научить творческому подходу других людей.

По окончании ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ воспитанники должны ЗНАТЬ и УМЕТЬ:

- построение изображения с помощью простейших геометрических фигур;
- уметь использовать всю поверхность листа при композиции;
- уметь выбирать формат листа и его положение в зависимости от содержания изображения;
- различать и передавать в работах сравнительную величину предметов;
- знать и уметь использовать основные и составные цвета и их оттенки;
- пользоваться белилами для получения светлых оттенков;
- знать жанры изобразительного искусства;
- знать и уметь изображать различные виды линий, мазков, пятен;
- уметь смешивать краски на палитре;
- уметь использовать полученные знания и навыки для создания творческих работ.

По окончании ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ воспитанники должны ЗНАТЬ и УМЕТЬ:

- уметь передавать глубину пространства путем размещения ближних предметов ниже, удаленных выше на плоскости листа, использовать прием загораживания;
- уметь определять жанр произведения;
- уметь самостоятельно выбирать тему;
- уметь использовать контрасты (цветовые, тоновые, размеров, форм);
- иметь первоначальное понятие о колорите;
- уметь составлять узор, применять ритм и симметрию;
- передавать основные пропорции;
- уметь работать сложным цветом;
- иметь понятие о горизонте;
- передавать характерные особенности фигуры человека;

- передавать связь между предметами и фигурами в сюжетном рисунке;
- иметь представление о наиболее ярких представителях мировой живописи.

По окончании ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ воспитанники должны ЗНАТЬ и УМЕТЬ :

- уметь анализировать произведения ИЗО;
- знать выдающиеся направления для определенной исторической эпохи;
- уметь наблюдать предмет в натуре и сравнивать натуру с рисунком;
- использовать реальные формы растительного и животного мира;
- передавать объем через изменение цвета по форме;
- изображать объем с применением наблюдательной перспективы;
- передавать изменение цвета в зависимости от освещения и состояния природы.

1.10. Воспитательная работа

Основная цель воспитательной работы – повышение обще-эстетического культурного уровня воспитанники. В связи с этим ученики знакомятся с различными видами искусства.

В процессе обучения рекомендуются такие мероприятия, как беседа, проведение конкурсов, выставок, творческая деятельность, работа с родителями, привлечение их в процессе организации деятельности, а также экскурсии, мероприятия, связанные с расширением кругозора учеников.

Работа с родителями:

Педагог должен стараться привлечь родителей к мероприятиям для совместной деятельности. Родители приглашаются на конкурсы, выставки, организационные тематические мероприятия, чаепития. Оказывают спонсорскую помощь, помогают организовать оформление выставок, проведение совместных мероприятий, поездок и экскурсий. Таким образом, такая работа способствует формированию общности интересов детей и родителей, что в свою очередь необходимо для эмоциональной и духовной близости между учебной группой, семьей и ребенком.