

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №140 с углубленным изучением отдельных предметов

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №140 с
углубленным изучением отдельных
предметов

А.В. Журавлева

Приказ №404 от «31» мая 2024 г.

**Рабочая программа
дополнительной общеразвивающей программы
художественной направленности
«Волшебная кисточка»**

Возраст обучающихся: 7 – 12 лет

Срок реализации: 3 года

Автор-составитель:
Агеев Сергей Александрович,
педагог дополнительного
образования

Екатеринбург 2024

Содержание

Вводная часть

1. Пояснительная записка
2. Цель и задачи обучения
3. Сроки реализации программы
4. Способы проверки результатов
5. Предполагаемый результат программы

Основная часть

1. Задачи 1 года обучения
2. Тематический план
3. Содержание программы
4. Оценка эффективности к концу 1 года обучения
5. Задачи 2 года обучения.
6. Тематический план
7. Содержание программы
8. Оценка эффективности к концу 2 года обучения
5. Задачи 3 года обучения
6. Тематический план
7. Содержание программы
8. Оценка эффективности к концу 3 года обучения
9. Методическое обеспечение

Заключительная часть

1. Литература
2. Приложения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что – то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него как творцы красоты, наслаждаются этой красотой.

Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни, самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребенка. Эту самобытность не возможно охватить какими – то правилами, единственными и обязательными для всех.

Творческое вдохновение охватывает ребенка в момент рисования. Через рисунок дети выражают свои сокровенные мысли, чувства. Творчество открывает в детской душе те сокровенные уголки, в которых дремлют источники добрых чувств. Помогая ребенку почувствовать красоту окружающего мира, учитель незаметно прикасается к этим уголкам.

Актуальность программы

Программа «Волшебная кисточка» учит раскрывать души детей для красоты, учит смотреть на мир и видеть в нем не повторимое и удивительное. Она тесно соприкасается с литературой, историей, религией, философией.

Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека всесторонне и гармонически развитого. Важным здесь является необходимость эстетического воспитания подрастающего поколения.

Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно оно раскрывает ребенку мир реальносуществующей гармонии, развивает чувство красоты форм и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без овладения необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть полноценного эстетического воспитания и художественного образования.

Отличительные особенности и новизна программы

Особенность программы заключается во взаимосвязи занятий по рисованию, лепке, аппликации. Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование — наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. И рисование и лепка имеют большое значение для обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские способности, способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения.

Одной из наиболее сложных задач в рисовании – это умение передавать изображаемыми средствами пространственные соотношения. В лепке, например, легче передавать движение, чем в рисовании, в силу пластичности материала. Когда ребенку трудно сразу представить и изобразить фигуру в нужном положении, он прибегает к лепке, старается прочувствовать форму, и затем полученные знания переносит на бумагу. Такой подход способствует развитию эстетического восприятия, эстетических чувств, формированию образных представлений, воображения, творчества.

В результате у детей воспитывается интерес к художественной творческой деятельности, желание создать красивое изображение, интересней придумать и как можно лучше выбрать. В своем творчестве дети передают те эстетические качества предметов, которые они увидели.

Программа «Волшебная кисточка» помогает ребёнку ощутить себя частью современного мира и наследником традиций всех предшествующих поколений. При помощи красок, звуков, движений постигается действительность, постигается мир. Предметом исследования является сам человек, его мир чувств, его духовный мир, его судьба и жизнь в целом.

На занятиях дети слушают эмоциональные рассказы учителя из жизни выдающихся художников, композиторов, музыкальных исполнителей, рассказы о значении цвета и звуков в жизни, в духовном мире.

Для бесед об искусстве рекомендуются следующие произведения искусства: И.Бродский «Опавшие листья»; И.Грабарь «Мартовский снег»; Левитан «Весна. Большая вода», «Март», «Золотая осень»; В.Пластов «первый снег»; В.Серов «Осень»; А.Саврасов «Грачи прилетели»; И.Шишкин «На севере диком»; Ю.Васнецов «Три медведя». Знакомство воспитанников с произведениями народных мастеров – дымковской игрушкой, Городецкой росписью, гжельской керамикой, хохломской росписью.

Следует помнить, что огромное влияние на активизацию изобразительной деятельности детей, на их идейно – эстетическое воспитание оказывает прослушивание музыкальных произведений П.Чайковского, Л.Бетховена, Э.Грига, С.Прокофьева, Д.Кабалевского и других композиторов, что обеспечивает глубокое прочувствование художественных образов, создает соответствующий эмоционально – образный настрой.

Необходимо, чтобы каждое занятие пробуждало у детей чувство прекрасного, доброту, эмоциональную отзывчивость, воспитывало любовь к Родине.

Цели и задачи:

Главная цель программы по ИЗО «Волшебная кисточка» – формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, умению внимательно вглядываться в жизнь, в накоплении опыта понимания красоты.

Основными задачами являются:

- Стремление к совершенствованию и гармонии;
- Умение создавать красивые мысленные образы, радоваться воображаемой красоте;
- Способность чувствовать и воспринимать незримую красоту;
- Радоваться красоте во всех человеческих проявлениях;
- Способность восхищаться и наслаждаться высшими образцами рукотворной красоты, высшими духовными ценностями, проникать в их глубь, в суть;
- Способность видеть красоту во всех проявлениях природы и восхищаться ею;
- Воспитание честных и благородных чувств в сердцах детей, искренности.

На решение этих задач ориентированы педагогические условия: игровые методы и приемы, интегрированные формы организации художественно – творческой деятельности, художественно – эстетическая пространственно – предметная среда. Методика работы строится так, чтобы средствами искусства и детской художественной деятельности сформировать у ребят самостоятельность, инициативность, творческую активность, способствовать снижению напряженности, скованности. Тема занятия, организация процесса восприятия всегда предполагает активное общение педагога с детьми, также учитывается личное мнение ребенка, его готовность включиться в художественно – творческую деятельность.

Учитывая психофизические особенности воспитанников, основным видом деятельности является игра: игра – занятие, игра – сказка, игра – путешествие. Особое место отводится сказке. Сказка на занятиях облегчает вхождение детей в мир фантазии и волшебства, служит основой для развития образного и творческого воображения детей. Образ сказочных героев, продуманных детьми, становится красочнее и конкретнее, характер разнообразнее, так как вся информация черпается из живописных полотен, стихотворных строк.

По форме занятия – групповые, преимущественно с одновозрастным составом.

Продолжительность занятий зависит от увлеченности детей. Условием успешной организации занятий является их оптимальный темп, обеспеченный сменой различных видов деятельности, чередованием активных и пассивных форм познания.

Программа также предусматривает оценку результатов творческой деятельности воспитанников: изовикторина, выставки, просмотры.

Программа рассчитана на 3 года обучения.

1-й год обучения – занятия 1 час в неделю – 36 часов, во 2-й год обучения – занятия 2 часа в неделю – 72 часа, в 3-й год обучения – занятия 3 часа в неделю – 108 часов. Возраст обучающихся: 7-12 лет.

Наполняемость учебной группы: в группе первого года обучения насчитывается, как правило, 12-15 чел., второго года обучения – 10-12, третьего года обучения – 10-12 чел.

Уменьшение численности продиктовано необходимостью проведения индивидуально-групповой работы с детьми.

Способы проверки результатов

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов:

- **текущие** (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся);
- **промежуточные** (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие);
- **итоговые** (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения).

Выявление достигнутых результатов осуществляется:

1. через **механизм тестирования** (устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала);
2. через **отчётные просмотры** законченных работ.

Отслеживание **личностного развития** детей осуществляется методом наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога.

Тестирование

Для итогового контроля разработаны **тематические тестовые материалы** по каждому году обучения. Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень овладения приёмами работы различными художественными материалами, умение анализировать и решать творческие задачи, сформированность интереса обучающихся к занятиям.

Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом и приглашёнными экспертами (ведущими педагогами студии):

- 0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»;
- от 2 до 7 баллов – за «не во всём верный ответ»;
- от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ».

Ниже приводятся тестовые материалы, выявляющие уровень теоретических знаний обучающихся по годам обучения. (Приложение 1,2,3)

Предполагаемый результат реализации программы:

- наличие потребности видеть прекрасное в окружающем мире;
- понимание эмоций, отраженных в произведениях искусств;
- развитие фантазии, воображения, проявляющихся в конкретных формах творческой художественной деятельности;
- умение находить новые нестандартные решения творческих задач;
- использование выразительных средств для создания художественного образа;

- усвоение нравственно – эстетических ценностей и стремление ребят руководствоваться в повседневной жизни.

Программа «Волшебная кисточка» - это начало систематического приобщения школьников к удивительному миру искусства, к миру прекрасного, это первый шаг на пути к познанию азов художественного творчества. Поэтому особое значение имеют знания и умения по данному курсу, которыми овладевают воспитанники.

Первый год обучения

7-10 лет

(1 час в неделю)

Задачи на 1-й год обучения

Формирование знаний о названии основных и составных цветов, их эмоциональной характеристики.

Умение пользоваться кистью, красками, палитрой.

Умение использовать площадь листа, изображать предметы крупно.

Овладение начальными навыками выразительного использования трехцветия (красный, желтый, синий цвета и их смеси).

Подбор краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением.

Воспитание усидчивости, терпения, аккуратности, навыков взаимопомощи.

Применение разных способов лепки (тянуть из целого куска, примазывать части, делать налепы, заглаживать поверхность).

Умение отличать технику исполнения.

Тематическое планирование (1 час в неделю).

	Тема	Общее кол-во часов
1.	Графика	8
2.	Живопись	13
3.	Графика. Выразительные средства графических материалов	6
4.	Натюрморт и его изобразительные возможности.	5
5.	Декоративное рисование	3
6.	Резерв	1
	ИТОГО:	36

Тематическое планирование (2 часа в неделю)

	Тема	Общее кол-во часов
1.	Графика	6
2.	Живопись	10
3.	Графика. Основы рисунка	6
4.	Композиция	6
5.	Графика. Выразительные средства графических материалов	6
6.	Пейзаж	6
7.	Фигура и портрет человека	6
8.	Натюрморт и его изобразительные возможности.	10
9.	Декоративное рисование	10
	Резерв	2

ИТОГО:	72
--------	----

Тематическое планирование (3 часа в неделю)

	Тема	Общее кол-во часов
1.	Графика	9
2.	Живопись	15
3.	Графика. Основы рисунка	9
4.	Композиция	9
5.	Графика. Выразительные средства графических материалов	12
6.	Пейзаж	9
7.	Фигура и портрет человека	9
8.	Натюрморт и его изобразительные возможности.	15
9.	Декоративное рисование	15
	Резерв	3
	ИТОГО:	108

3. Планируемые результаты освоения курса дополнительного образования студии «Волшебная кисточка»

В процессе реализации программы кружка предполагается достичь следующих результатов:

- повышение уровня исполнительских навыков в изобразительной деятельности;
- повышение мотивации к творческой деятельности;
- формирование первичных представлений о профессиональных перспективах;
- развитие коммуникативных способностей и толерантности;
- повышение общей культуры воспитанников, привитие им социально-нравственных норм: добра и справедливости, дружеской помощи и поддержки, патриотизма и гражданственности и др.;
- личностный рост участников

Универсальные компетенции:

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели;

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностные результаты:

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

развитие высокой мотивации учебного процесса; развитие всех форм мышления младшего школьника;

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.

Метапредметные результаты:

обучение умению ставить цели;

характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;

проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; организовывать свою деятельность;

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;

- творчески откликаться на события окружающей жизни.

Предметные результаты:

создание собственного оригинального продукта, достижение нужного результата;

знание отличительных особенностей основных видов и жанров изобразительного искусства, ведущих элементов изобразительной грамоты

- линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, главных и дополнительных, холодных и теплых цветов, основ цветоведения;

умение передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе;

понимание, что такое натюрморт, пейзаж, светотень, воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет, линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный центр;

передача геометрической основы формы предметов, их соотношения в пространстве и в соответствии с этим - изменения размеров;

выполнение декоративных и оформительских работ на заданные темы; владение гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать подручный материал.

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, но - настоящему желающий этого ребенок.

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

4.1 Материально-техническое оснащение образовательного процесса при реализации программы

Кабинет изобразительного искусства *оснащен'*, книгопечатной продукцией, техническими средствами обучения, экранно-наглядными пособиями. Столы и стулья, баночки для воды, раковина и наличие водопровода, предметные столики для натюрмортов, освещение, оснащение техническими средствами ИКТ.

4.2 Учебно-методического и информационное обеспечение образовательного процесса при реализации программы

Художественные произведения русской и мировой культуры:

Таблицы, рисунки с изображением животных: зверей и птиц ; схемы и рисунки орнаментов;

иллюстрации или фрагменты мультфильмов с персонажами известных сказок; слайды известных архитектурных построек;

- дизайнерские проекты;

- произведения И.Шишкина, И.Левитана, В.Поленова, А.Пластова;

- репродукции скульптур В.Ватагина;

- мультимедийные слайды произведений В.Васнецова, М.Врубеля,

И.Билибина,

К.Моне, В.Ван Гога, И.Айвазовского, М.Чюрлениса, В.Борисова-Мусатова,

С.Герасимова, К.Юона, А.Саврасова, И.Репина, В.Серова;

фотографии произведений известных народных художественных промыслов; фотографии и слайды деревянных ансамблей этнографических музеев; деревянной архитектуры Севера, ансамбля Кижи;

видеофильмы «Соборы Московского Кремля», «Сборы Новгорода», «Древняя архитектура Владимира и Суздаля»;

слайды и репродукции иконописи и произведений известных западноевропейских мастеров.

Художественные материалы:

Краски гуашевые и акварельные; художественные кисти, бумага для живописи; бумага для графических работ и зарисовок, карандаши цветные и графические, масляная пастель, клей, ножницы, цветная бумага и цветной картон, пластилин, цветная тушь, фломастеры.

Список литературы

Литература для обучающихся:

1. Белашов А. М. Как рисовать животных. - М.: Юный художник, 2002.
2. Брагинский В. Э. Пастель. - М.: Юный художник, 2002.
3. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. - М.: РОСМЭН, 2002.
4. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). - М.: Юный художник, 2001-2002.
5. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. - М.: РОСМЭН, 2000.
6. Панов В. Г. Искусство силуэта. - М.: Юный художник, 2005.
7. Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. - М.: РОСМЭН, 2003.
8. Ткаченко Е. И. Мир цвета. М.: Юный художник, 1999.
9. Уотт Ф. Я умею рисовать. - М.: РОСМЭН, 2003.
10. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. - М.: Юный художник, 2006.
11. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. - М.: Юный художник, 2002.
12. Литература для родителей:
13. Алексеева В. В. Что такое искусство. - М.: Советский художник, 1991.
14. Берсенева Г. К. Ткань. Бумага. Тесто. Домашнее рукоделие. - М.: Астрель, 2001.
- Дрезнина М. Г. Каждый ребенок - художник. - М.: ЮВЕНТА, 2002.
15. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. М.: Амрита-Русь, 2005.
- Мейстер А. Г. Бумажная пластика. Домашнее рукоделие. - М.: Астрель, 2001.
16. Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. - Ярославль: Академия холдинг, 2001.
17. Сеницына Е. Умные занятия и игры. М.: Лист Нью. Вече, 2002.

Литература для педагога:

1. Базанова М. Д. Пленэр. - М.: Изобразительное искусство, 1994.
2. Гусакова М. А. Аппликация. - М.: Просвещение, 1987.
3. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. - СПб.: Детство-Пресс, 2004.
4. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: Педагогическое общество России, 2002.
5. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. - М.: Просвещение, 1985.
6. Корнева Г. Бумага. СПб.: Кристалл, 2001.
7. Луковенко Б. А. Рисунок пером. - М.: Изобразительное искусство, 2000.
8. Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. - М.: Эксмо-Пресс, 2002.
9. Михайлов А. М. Искусство акварели. - М.: Изобразительное искусство, 1995.
- Йеменский Б. М. Образовательная область «искусство». - М.: ГОМЦ, Школьная книга, 2000.
10. Йеменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. - М. • МИПКРО, 2003.
11. Полунина В. И. Искусство и дети. - М.: Правда, 1982.
12. Полунина В. И. Солнечный круг. У Лукоморья. — М.: Искусство и образование, 2001. Полунина В. Н., Канитунова А. А. Гербарий. - М.: Астрель, 2001.
13. Смит С. Рисунок. Полный курс. - М.: Внешсигма, 1997.

Тестовые материалы
для итогового контрольного опроса обучающихся
на выявление уровня знаний теоретического материала
Первый год обучения

Фамилия, имя ребёнка	№	Перечень вопросов	Ответы (в баллах)			Оценка
			Правильный ответ	Не во всём правильный ответ	Невер- ный ответ	
	1	Какие цвета нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет?				
		фиолетовый цвет?				
		зелёный цвет?				
	2	Какие цвета относятся к тёплой гамме?				
	3	Какие цвета относятся к холодной гамме?				
	4	Что такое симметрия? Какие предметы имеют симметричную форму?				
	5	Какие геометрические фигуры ты знаешь?				
	6	Чем отличаются предметы, изображенные на первом и дальнем планах?				
	7	Какая разница между вертикальным и горизонтальным форматом листа?				
	8	С чего лучше начинать рисунок (с мелких деталей или с крупных частей)?				
9.	Что такое орнамент?					

Приложение 2
Второй год обучения

Фамилия, имя ребёнка	№	Перечень вопросов	Ответы (в баллах)			Оценка
			Правильный ответ	Не во всём правильный ответ	Неверный ответ	

	1	Назови три основных жанра изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт)				
	2	Чем отличается эскиз от композиции				
	3	Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получилось грустное настроение?				
	4	Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получилось весёлое настроение?				
	5	Какие линии используются в рисунке?				
	6	Чем отличается плоская аппликация от объёмной?				
	7	Что такое линия горизонта?				
	8	Чем отличаются акварельные краски от гуаши?				
	9.	Какие объёмные формы ты знаешь?				
	10	Какие цвета являются контрастными?				

Приложение 3
Третий год обучения

Фамилия, имя ребёнка	№	Перечень вопросов	Ответы (в баллах)			Оценка
			Правильный ответ	Не во всём правильный ответ	Неверный ответ	
	1.	Назови известных русских художников, работавших в различных жанрах (пейзаж, портрет, натюрморт)				
	2.	Что такое ритм в орнаменте?				
	3.	Какие средства				

		использует художник, чтобы выделить центр композиции?				
	4.	Какие народные промыслы ты знаешь?				
	5.	Что означает рефлекс в живописи?				
	6.	Что означает тон в рисунке?				
	7.	Какие графические материалы ты знаешь?				
	8.	Что такое стилизация природных форм?				
	9.	Какие виды изобразительного искусства ты знаешь?				
	10.	Что означает техника «гризайль»?				

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430568

Владелец Журавлева Александра Викторовна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025