

**Комитет по образованию администрации городского округа
«Город Калининград»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда средняя общеобразовательная школа №58**

Введена в действие приказом директора
МАОУ СОШ №58

№ 72/1 от « 21 » 08 2024 г.

Директор

Ерохин А.В.

**Дополнительная образовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Художественная студия»**

Возраст обучающихся: 12-17 лет

Срок реализации: 9 месяцев

Автор программы:
Симонова Виктория Николаевна
педагог дополнительного образования
г. Калининград

г. Калининград, 2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Описание предмета, дисциплины которому посвящена программа

Искусство формирует и развивает человека разносторонне, влияет на его духовный мир в целом. Оно развивает глаз и пальцы, углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, формирует кругозор, формирует нравственные принципы. Наиболее эффективным средством для развития творческого мышления детей является художественно – творческая деятельность. Изобразительное искусство – это занятие для детей совершенно разного возраста. ИЗО - студия дает возможность юным талантам попробовать свои силы также и в разных направлениях классического и прикладного творчества.

Раскрытие ведущих идей, на которых базируется программа

Программа «Художественная студия» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и носит художественно-эстетическую направленность. Данная программа направлена на формирование устойчивых знаний, умений и навыков по выполнению живописных и графических работ, а также предусматривает теоретическую часть знакомство с жанрами искусства, историей живописи.

Описание ключевых понятий

Абрис (от нем. *abriss* - чертеж, контур) - линейные очертания изображаемой фигуры или предмета.

Акцент - прием подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в пространстве некоторой фигуры, лица, предмета, детали изображения, на которую нужно обратить особое внимание зрителя.

Вегетативный стиль – стиль создания объектов, при котором используют природные материалы.

Декоративный стиль – стиль создания объектов, при котором используют искусственные материалы (композиции выполненные в этом стиле содержат большое количество растений, традиционные изделия венки, гирлянда и сложный, структурный букет).

«Золотое сечение» – это такое отношение частей к целому, когда большая часть относится к меньшей так же, как целая к большей.

мольберт (от нем. не употребляемого более *malbrett* – полка для живописи) - деревянный или металлический станок для живописи, на котором на различной высоте и с разными наклонами укрепляются подрамник с холстом, картон или доска.

монохромия (от греч. *моно* - один и *chroma* - цвет) – одноцветность произведений декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры.

Панно – это предмет декоративного назначения, картина, выполненная на куске ткани, дерева или из другого материала.

Рисунок – изобразительное начертание на какой-либо поверхности, сделанное от руки сухим или жидким красящим веществом (либо процарапанное твердым инструментом на более мягком основании – бересте,

навощенной дощечке, сырой глине), с помощью графических средств – контурной линии, штриха, пятна.

Направленность (профиль) программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Художественная студия» является программой художественной направленности.

Уровень освоения программы

Уровень освоения программы – базовый.

Актуальность программы

Искусство и детская художественная деятельность рассматриваются в ней не как самоцель, а как мощное средство формирования отношения ребёнка к миру и к себе, как средство духовного воспитания.

Задания в программе выстроены по принципу возрастания сложности. В нее включены задания, которые выполняются в разных графических техниках, а также направленные на развитие аналитического мышления и зрительной памяти.

Учащиеся получают начальные сведения о размещении изображения в заданном формате, вырабатывают навык правильно держать карандаш, учатся сравнивать меньшую величину с большей способом визирования.

Даются начальные сведения по перспективе прямоугольных форм и окружности. Большое внимание уделяется заданиям, направленным на изучение конструкции предметов. Рабочий формат — 1/4 листа.

Задания знакомят учащихся с различными материалами (акварель, гуашь, пастель, и т.д.) и их техническими возможностями. с основами цветоведения и их применением в практической работе.

Педагогическая целесообразность программы

Педагогическая целесообразность данной общеобразовательной программы в том, что на основе умений и знаний, приобретенных в рамках занятий, ребенок укрепляет свою социальность, принадлежность к определенной системе позитивных социальных ценностей.

Одна из интересных форм стимулирования детей к знаниям – организация выставок, конкурсов, праздников и других массовых мероприятий, куда приглашаются как учащиеся, так и их родители.

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для коллективного исполнения. При коллективном обсуждении результатов дается положительная оценка деятельности ребенка, тем самым создается благоприятный эмоциональный фон, способствующий формированию творческого мышления, фантазии. Творческий подход к работе, воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды общественно - полезной деятельности.

Практическая значимость программы

Практическая значимость программы дополнительного образования заключается в её способности не только развивать художественные навыки, но и формировать критическое мышление, эстетическое восприятие и креативность у обучающихся. В условиях современного мира, где

визуальные коммуникации играют первостепенную роль, умение создавать выразительные графические и живописные работы становится важным аспектом личной и профессиональной подготовки.

Программа позволяет ученикам исследовать различные техники и стили, что способствует расширению их художественного репертуара и индивидуальности. Занятия в рамках курса формируют уверенность в собственных силах, учат работать в команде и развивают умение адекватно воспринимать конструктивную критику. Более того, участие в выставках и конкурсах помогает учащимся не только показать свои достижения, но и установить ценные контакты в художественной среде.

Таким образом, программа «Художественная студия» не только обогащает внутренний мир участников, но и открывает перед ними новые горизонты для самореализации в различных сферах жизни.

Принципы отбора содержания образовательной программы

Основой организации работы с обучающимися в программе является система следующих общедидактических принципов:

- *принцип развивающей деятельности* с целью развития личности каждого участника и всего коллектива в целом;
- *принцип активной включенности* каждого ребенка в творческий процесс;
- *принцип доступности, последовательности и системности* изложения программного материала;
- *принцип психологической комфортности* – создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов образовательного процесса;
- *принцип минимакса* – обеспечивается возможность продвижения каждого обучающегося своим темпом;
- *принцип целостного представления о мире* – при введении новых знаний раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;
- *принцип творчества* – процесс обучения ориентирован на приобретение обучающимися собственного опыта творческой деятельности.

Отличительная особенность программы

Отличительными особенностями программы является то, что она включает в себя знания разнообразных техник живописи, рисунка. В процессе обучения учащиеся знакомятся с терминологией, элементами профессионального языка данного вида творчества; овладевают практическими приемами работы с различными видами графических и живописных материалов:

- комплексность (программа предполагает изучение четырех разделов «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Пленэр»);
- интегрированность (взаимосвязь различных разделов изобразительного искусства);
- универсальность (возможность применения программы для различного возрастного контингента).

Цель программы

Создание условий для формирования эстетического вкуса, развития креативного мышления и освоения основ изобразительного искусства через практические занятия и теоретическое обучение.

Задачи программы:

Развивающие:

- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное мышление;
- развивать умение достаточно самостоятельно решать вопросы моделирования и изготовления поделок (выбор материала, способы обработки, умения планировать, осуществлять самоконтроль);
- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях.
- развивать воображение, наблюдательность, внимание, память;
- развивать умение доводить начатое дело до конца;
- развивать трудолюбие, и ответственность за результаты своей деятельности;
- прививать навыки культуры общения и поведения в обществе - воспитывать нравственные качества личности.

Образовательные:

- обеспечить усвоение знаний и умений учащихся при составлении композиции, подборе цветовых оттенков;
- овладеть основами черчения и рисунка, строить перспективу интерьера;
- познакомить с многообразием архитектурных стилей;
- использовать на практике различные виды отделочных материалов;
- принимать активное участие в планировке и оформлении помещений школы.

Воспитательные:

- воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени, помочь детям в их желании сделать свою работу общественно значимой;
- совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, умение бережно и экономно использовать материал;
- воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность, прививать навыки работы в коллективе.

Психолого-педагогические характеристики обучающихся

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена для учащихся 6-11 классов (12-17 лет).

Особенности организации образовательного процесса

Набор детей в объединение – свободный.

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми.

Состав групп 12-15 человек.

Формы обучения

Оочная и очно-заочная.

Особенность образовательного процесса в том, что в нем сочетается индивидуальная работа, деятельность в парах и группах.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий

Общее количество часов в год – 144 часа. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены.

Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа.

Объем и срок освоения программы

Срок освоения программы – 9 месяцев.

На полное освоение программы требуется 144 часа, включая индивидуальные консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги, посещение экскурсий.

Основные формы и методы

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся вырабатываются такие качества, как умение работать в команде, самоконтроль и самоанализ.

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма.

Формы занятий:

- свободные уроки, выставки, практическая работа;
- защита проектов;
- наблюдение, обсуждение.

Планируемые результаты

Предметные результаты:

Будут знать:

- об основных выразительных средствах рисунка (линия, штрих, пятно);
- свойства различных графических материалов и уметь применять их;
- о разнообразии флоры и фауны;
- о цветовых рефлексах в этюдах на пленэре.

Будут уметь:

- широко и умело смешивать краски на всей поверхности листа, создавая живой, эмоциональный фон-настроение (подмалёвок);
- использовать средства художественной выразительности (цвет, линию, форму, объём, композицию и т.д.) для создания сильного образа;
- самостоятельно выбирать вид формата (горизонтальный, вертикальный) в зависимости от задания.

Личностные:

- научатся взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности;
- научатся уважать мнение товарищей при совместной работе, ценить вклад каждого участника в достижение общей цели;
- научатся ответственно относиться к практической работе;
- смогут самостоятельно организовать рабочее место, бережно и аккуратно будут относиться к художественным принадлежностям.
- *Метапредметные:*
- смогут творчески мыслить, самостоятельно находить решения поставленных задач, избегать шаблонности мышления;
- смогут самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- смогут осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Механизмы оценивания образовательных результатов

- Индивидуальная оценка результатов каждого обучающегося.
- Качественная и количественная оценка эффективности деятельности кружка на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся.

Форма подведения итогов реализации программы

Для выявления уровня усвоения содержания программы, своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль в виде контрольного среза знаний освоения программы в конце освоения модуля. Итоговый контроль проводится промежуточной (по окончании каждого года обучения) или итоговой аттестации (по окончании освоения программы). Обучающиеся участвуют в различных выставках и конкурсах муниципального и регионального уровней.

Для индивидуальной оценки результатов каждого обучающегося используется Портфолио (участие в массовых мероприятиях, конкурсах).

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Социально-психологические условия реализации образовательной программы обеспечивают:

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.

Кадровое обеспечение программы

Педагог дополнительного образования, программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Материально-техническое обеспечение

Для организации рабочего места необходимо просторное, светлое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, с достаточным и вечерним освещением. Учебное оборудование должно включать комплект мебели, инструменты и приспособления, необходимые для организации занятий.

Материалы и инструменты:

- вазы, бутылки, корзинки различных размеров, форм и стилей;
- краски различных цветов, кисти, мольберты;
- различные рамочки, картон, декоративная бумага.

Учебно-методическое обеспечение программы

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов продукции:

- электронные учебники;
- видеоролики;
- информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной общеобразовательной программе.

Информационное обеспечение программы

Интернет-ресурсы:

- Pinterest – социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения;
- Арт-талант – участие во всероссийских конкурсах, викторинах, олимпиадах для детей, школьников, дошкольников педагогов и воспитателей <https://www.art-talant.org/?ysclid=li8zrmwgeo645558188>

Оценочные и методические материалы

Вся оценочная система делится на три уровня сложности:

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем.
2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения.
3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Располагает сведениями сверх программы, проявляет интерес к

теме. Проявил инициативу при выполнении конкурсной работы или проекта. Вносил предложения, имеющие смысл.

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося оцениваются так же и по разделам:

- теория;
- практика.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Основы рисунка и живописи (68 часов)

Теория: Значение рисунка и живописи в профессиональной деятельности. Основа графического языка. Тон и тоновая растяжка. Основы линейной перспективы. Точка схода. Свойства цвета: светлота, насыщенность. Техника акварельной живописи. Техника живописи гуашью. Техники графического рисунка. Материалы и техники графики.

Практика: Построение куба. Рисунок куба в разных ракурсах. Построение цилиндра. Рисование предметов конусообразной формы. Натюрморт из гипсовых тел. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовые растяжки. Натюрморт из 2-х предметов быта в технике гризайль. Натюрморт из 2-х предметов быта. Линейно-конструктивное построение. Живописные этюды простых по форме предметов быта. Зарисовки листьев деревьев разных пород. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Этюд овощей или грибов на контрастном фоне.

Раздел 2. Работа с акварелью (34 часа)

Теория: Знакомство с технологией работы акварелью.

Практика: Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Изображение фруктов и овощей на нейтральном фоне. Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет.

Раздел 3. Рисунок архитектурных пространств (16 часов)

Теория: Понятие «интерьер». Поиск интересной композиции интерьера. Правила линейного построения комнаты с использованием перспективы.

Практика: Зарисовки интерьера. Фрагмент интерьера класса, холла с растениями. Использование акварели (техника по выбору). Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными растениями. Передача пространства.

Раздел 4. Зарисовки фигуры человека (12 часов)

Теория: Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, ребенка). Знакомство с понятием «Силуэт». Правила и этапы работы тушью. Изучение смешанной техники (акварель и тушь), правила и последовательность ведения работы.

Практика: схематичные зарисовки фигуры человека в статичном состоянии. Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа одним цветом с использованием силуэта.

Раздел 5. Знакомство с предметом «Пленэр» (16 часов)

Теория: Ознакомление с основными отличиями пленэрной практики от работы в помещении. Решение организационных задач по месту и времени сбора, оснащению и основным правилам работы. Передача тоновых и

цветовых отношений неба к земле. Знакомство с особенностями пленэрного освещения, теплохолодности, рефлексов. Изменение локального цвета. Правила построения пейзажа. Изучение различных приемов работы акварелью и карандашом.

Практика: Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа (листьев, цветов, веток). Этюды пейзажей на отношении «небо-земля» с высокой и низкой линией горизонта. Зарисовка стволов берез (на светлом фоне неба и на темном фоне зелени). Этюды и зарисовки пейзажа с постройками и деревьями на разных планах. Работа в карандаше: компоновка на листе, штриховка общей тени. Работа в цвете: компоновка на листе, прокладка общей тени, используя холодные цвета.

Учебный план

№ п/п	Название раздела	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Основы рисунка и живописи	68	20	48	Творческие задания
2	Работа с акварелью	32	4	28	Творческие задания
3	Рисунок архитектурных пространств	16	2	14	Творческие задания
4	Изображение фигуры человека	12	2	10	Творческие задания
5	Знакомство с предметом «Пленэр»	16	4	12	Творческие задания
Итого		144	32	112	

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№ п/п	Режим деятельности	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Художественная студия»
1	Начало учебного года	01.09.2024
2	Продолжительность учебного периода	36 учебных недель
3	Продолжительность учебной недели	5 дней
4	Периодичность учебных занятий	1 раз в неделю по 2 часа
5	Количество учебных занятий	144
6	Количество часов	144
7	Окончание учебного года	31.05.2025
8	Период реализации программы	01.09.2024 – 31.05.2025

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Воспитательный компонент осуществляется по следующим направлениям организации воспитания и социализации обучающихся:

- 1) гражданско-патриотическое;
- 2) нравственное и духовное;
- 3) воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
- 4) интеллектуальное;
- 5) здоровьесберегающее;
- 6) правовое воспитание и культура безопасности;
- 7) воспитание семейных ценностей;
- 8) формирование коммуникативной культуры.

Цель – формирование гармоничной личности с широким мировоззренческим кругозором, с серьезным багажом теоретических знаний и практических навыков, посредством информационно-коммуникативных технологий.

Используемые формы воспитательной работы: викторина, экскурсии, игровые программы, диспуты.

Методы: беседа, мини-викторина, моделирование, наблюдение, столкновение взглядов и позиций, проектный, поисковый.

Планируемый результат: повышение мотивации к изобретательству и созданию собственных конструкций, сформированность, настойчивость в достижении цели, стремление к получению качественного законченного результата; умение работать в команде, сформированность нравственного, познавательного и коммуникативного потенциалов личности.

Календарный план воспитательной работы

№ п/п	Название мероприятия, события	Направления воспитательной работы	Форма проведения	Сроки проведения
1	Инструктаж по технике безопасности, Правила поведения на занятиях	Безопасность и здоровый образ жизни	В рамках занятий	Сентябрь
2	Игры на знакомство и самообразование	Нравственное воспитание	В рамках занятий	Сентябрь-май
3	Беседа о сохранении материальных ценностей, бережном отношении к оборудованию	Гражданско-патриотическое воспитание, нравственное воспитание	В рамках занятий	Сентябрь-май
4	Защита проектов внутри группы	Нравственное воспитание, трудовое воспитание	В рамках занятий	Октябрь-май
5	Участие в конкурсах и выставках различного	Воспитание интеллектуально-	В рамках занятий	Октябрь-май

	уровня	познавательных интересов		
6	9 сентября – «День дизайнера - графика» - праздник не только профессионалов, но и всех любителей творчества. День посвящен юбилею Владимира Чайки, известного дизайнера графика и обладателя множества наград. Рассказ о современных направлениях дизайна в России, презентация, беседа.	Гражданско-патриотическое, нравственное и духовное воспитание; воспитание семейных ценностей	В рамках занятий	Сентябрь-октябрь
7	15 апреля - «Международный день культуры». Рассказ о Николае Рерихе – художнике, философе, авторе идеи свода правил охраны памятников культуры (Пакт Рериха).	Гражданско-патриотическое, нравственное и духовное воспитание; воспитание семейных ценностей	В рамках занятий	Апрель
8	Выставка работ учащихся	Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; интеллектуальное воспитание; формирование коммуникативной культуры	В рамках занятий	Май

Список литературы

Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. №599.

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 г. №597.

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. №629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. №678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

7. Приказ Министерства образования Калининградской области от 26 июля 2022 г. №912/1 «Об утверждении Плана работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 – 2024 годы) в Калининградской области и Целевых показателей реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Калининградской области».

Для педагога дополнительного образования:

1. Гнедич П.П. История искусств. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.
2. Кириллова Л. И. Масштаб и масштабность//Теория композиции в советской архитектуре. – М.: Стройиздат, 1986.
3. Ройтман И.А. Владимиров Я.В. Черчение: Учебное пособие. – М.: Владос, 2000.
4. Сокольникова Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998.
5. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998.
6. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998.
7. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 1998.
8. Энциклопедия рисования. Перевод с англ. Т. Покидаевой. – М.: Росмэн, 2003.
9. Виноградова Г. Г. Уроки рисования с натуры в общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1980. – 144 с., ил
10. Александров В. Н. История русского искусства: Краткий справочник школьника. – Мн.: Харвест, 2004. – 736 с.