

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство образования Новгородской области

**Комитет образования Администрации Новгородского муниципального
района**

МАОУ "Бронницкая СОШ "

РАССМОТРЕНО

на заседании
педагогического совета

_____
[укажите ФИО]
Приказ №4 от «28» 08
2023. г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор

_____
С.М.Яковлева
Приказ №35 от «28» 08
2023 г.

**Рабочая программа
по внеурочной деятельности
«Волшебный карандаш»
МАОУ «Бронницкая СОШ»
на 2023-2024 уч. год
для 4 класса**

Программу составила: Иванова Н.А.

**С. Бронница
2023г.**

Пояснительная записка.

ЦЕЛЬ программы.

Развитие художественно-творческих способностей детей и подростков в неразрывном единстве с воспитанием духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и организованного обучения.

Задачи:

способствовать творческой активности детей при воплощении ими собственных творческих замыслов, развитию детской одаренности;

Эстетическое освоение мира, изучение истории искусств, позволяющее детям увидеть высшие достижения творцов прошлого и прочувствовать всю глубину, драматизм и противоречивость искусства нашего времени, дают то нравственное, духовно-осознанное основание, на котором может формироваться по-настоящему всесторонне развитая личность.

Современные методики внешкольной деятельности в области искусства органично сочетают в себе *элементы обучения и развития художественно-творческих способностей*. Главное — раскрыть и развить, индивидуальные художественные способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям и подросткам.

В студию принимаются дети, обнаружившие склонность к изобразительному творчеству в любом его виде. В задачу студии не входит предпрофессиональная подготовка, направленная на поступление детей в высшее художественное учебное заведение. Квалифицированное руководство со стороны педагога должно способствовать творческой активности детей при воплощении ими собственных творческих замыслов, развитию детской одаренности.

При реализации программ под общим названием «Студия изобразительного творчества» предполагается деление обучаемых на три возрастные группы. Распределение по группам учитывает возрастные особенности детей и связанные с этим творческие предпочтения и возможности более адекватного самовыражения в области изобразительной деятельности.

Каждой возрастной группе предлагается отдельная программа обучения, которая учитывает органичную связь внешкольной творческой деятельности с основными идеями, заложенными в программе для общеобразовательной школы «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руководством Б. М. Неменского

Материал, изложенный в каждой из трех программ, рассчитан на один год обучения (занятия 2 часа в неделю) для детей 8-11 лет.

Первый год обучения — для детей 8-9 лет, второй год обучения — для детей 9-10 лет, третий год обучения — для детей 10-11 лет.

При реализации творческих замыслов и области моделирования и декоративного искусства предлагается применять на стадии эскиза карандаш, мелки, акварель, тушь, цветную бумагу; на стадии воплощения замысла и материала - бумагу, холст, ткань, картон, гуашь, масло, акриловые краски, а также подсобные материалы.

Задания в каждой из программ адаптированы к возрасту детей и построены с учетом их интересов, возможностей и предпочтений.

По программе «Образы и символы времени» (первый год обучения) на занятиях в изостудии дети выполняют различные задания — осуществляют своими силами постановку кукольного спектакля, работают над графической серией «Фантастический город», выполняют коллективные задания на темы «Образ эпохи Античности», «Культура эпохи Средневековья», «Образы культуры народов Востока» и т. д.

По программе «Художественный образ и законы творчества» (второй год обучения) задания будут носить более индивидуальный характер, что обусловлено возрастными особенностями ребенка. Будут предлагаться задания более длительные по времени, направленные на изучение и практическое освоение различных художественных техник, материалов и т. д. В этом возрасте ребята с интересом работают в графических техниках, как в уникальных (тушь,

палочка, перо, уголь), так и в тиражных (гравюра, граттаж, монотипия). В этих техниках могут разрабатываться экслибрисы, монограммы, товарные знаки и эмблемы, могут создаваться иллюстрации, шрифты различных художественных стилей и т. д. Дети с усиливающимся интересом работают над созданием осязаемых архитектурных объемов и форм, размещая их на плоскости в натурном пространстве (рельефы и макеты из картона и бумаги, пенопласта; коллаж из бумаги, ткани, природных материалов).

В возрасте 12 лет в программе «Изобразительное творчество в синтезе с другими искусствами» (третий год обучения) дети создают индивидуальные работы в области живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства. Эскизы костюмов к спектаклю, моделирование атрибутов костюма, элементов оформления, разработка эскизов пригласительных билетов и тиражирование их в технике гравюры, создание афиши спектакля, роспись декораций — все это с наибольшим успехом могут осуществить дети данной возрастной группы. Украшение коридоров школы декоративными рельефами, выполненными в технике бумажной пластики в сочетании с икебаной из сухих растений, работа над шрифтом и плакатом в технике коллажа — все это усиливает общественный интерес и вырабатывает активную жизненную позицию обучаемых. Наряду с этим в программу третьего года обучения вводятся задания, связанные с совершенствованием индивидуальных творческих способностей ребят. Эти задания могут быть выполнены в разнообразных художественных техниках (как в области изобразительного искусства, так и в области декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна).

Программа «Образы и символы времени» (первый год обучения) предполагает построение занятий по проблемному принципу: от проблемы - к конкретному заданию. В программах второго и третьего годов обучения принцип построения материала противоположный - от конкретных жанров, художественных техник, художественных материалов — к проблемам. Задания, предлагаемые каждой возрастной группе детей, в зависимости от ситуации можно варьировать, переставлять местами.

Содержание учебных тем.

2 класс

Образ культуры эпохи Античности

1. Мое представление о Древней Греции и Древнем Риме . 4 ч.

Пропорции архитектурных сооружений, соразмерность с фигурой человека, ордерная система.

Восприятие искусства Античности в репродукциях, слайдах, иллюстрациях. Обсуждение того, что из увиденного запомнилось больше всего.

Практическая работа.

Вариант А: выполнение в графической технике композиции, состоящей из фрагментов архитектуры, античной керамики и элементов костюма.

Материалы: тушь, перо, палочка или грифель, пастель, мелки, цветная бумага.

Вариант Б: рельефное выполнение в технике бумажной пластики фрагментов античной архитектуры, керамики, а также атрибутов костюма.

Материалы: белая бумага, картон, пенопласт, ножницы, клей.

Зрительный ряд: слайды с изображением храмов Древней Греции и Древнего Рима; таблицы с изображением ордеров: дорического, ионического, коринфского; книги и таблицы с изображением мужских и женских фигур в одежде.

2. Костюм и архитектура античного мира. 3 ч.

Рассказ педагога и обсуждение костюма людей древних цивилизаций.

Практическая работа: изображение пейзажа с архитектурой и фигурами людей.

Материалы: для техники живописи - акварель, тушь, перо, кисти, бумага.

Зрительный ряд: слайды и таблицы с изображением храмов Древней Греции и Древнего Рима, произведений керамики и предметов быта.

3. Прикладное искусство Древней Греции и Древнего Рима. 3 ч.

Изучение силуэтов и декора греческой чернофигурной и краснофигурной керамики.

Практическая работа: изображение силуэтов и декора древнегреческой чернофигурной и краснофигурной керамики (работа может быть выполнена на плоскости листа бумаги графическими или живописными материалами, в объеме - из глины и других пластических материалов, а также в виде декоративного рельефа из бумаги)

Материалы: для живописного и графического изображения на плоскости – гуашь или акриловые краски и тушь, перо; для рельефного изображения – бумага, наклеиваемая торцевой стороной (в виде узких лент), картон, клей, ножницы; для лепки _ глина, пластик, замазка.

Зрительный ряд: изображения разных по силуэту античных ваз.

4. Гармония архитектуры и природы. 3 ч.

Изучение физической карты Балканского полуострова, обсуждение рельефа и растительного мира Греции.

Практическая работа: изображение пейзажа с последующим органичным включением в него архитектуры периода античности.

Материалы: для живописи - акварель, пастель, гуашь, бумага, кисть; для монотипии - стекло, типографская краска; для воскографии – воск, тушь, гуашь и др. Возможна цветовая аппликация.

Зрительный ряд: фотографии и иллюстрации с видами архитектуры в природной среде.

5. Праздник урожая, театральные зрелища, спортивные игры. 5ч.

Непосредственная работа с художественными материалами предваряется рассказом педагога о том, как проходили праздники и театральные спектакли в Древней Греции, как выглядели и в каких состязаниях участвовали атлеты.

Практическая работа: коллективная работа над большим панно.

Материалы: цветная бумага большого формата, гуашь или акварель, кисти, клей (возможны аппликации или коллаж из разнообразных материалов). При рельефном конструировании – бумага, картон, ножницы, клей.

Зрительный ряд: фотографии античных храмов, произведений скульптуры и декоративных рельефов, фрагментов античной вазопищи.

Культура эпохи Средневековья

6. Архитектура (русская и западноевропейская) 4 ч.

Восприятие архитектурных памятников и обсуждение характерных особенностей средневековой архитектуры.

Практическая работа: изображение центра средневекового города.

Материалы: для графического изображения – тушь, палочка, перо, кисть, грифель или карандаш; для живописного изображения – гуашь или акварель; возможна цветная аппликация.

Зрительный ряд: слайды или фотографии архитектурных сооружений, гравюры с изображением городов эпохи Средневековья, миниатюры с изображением рыцарских турниров.

7. Костюм и архитектура 3 ч.

Стилистическое единство архитектуры и костюма эпохи Средневековья.

Практическая работа: изображение здания (храма или жилища ремесленника) и фигур горожан в костюмах, соответствующих архитектуре данного стиля.

Материалы: грифель, тушь, палочка, перо, кисти; возможна аппликация.

Зрительный ряд: слайды или гравюры с изображением улиц средневекового города (русского и западноевропейского).

8. Город эпохи Средневековья (русский и западноевропейский).

Особенности роста и структуры средневекового города, восприятия планов различных городов в иллюстрациях.

Практическая работа: изображение плана центральной части средневекового города (план с аксонометрической проекцией, как на средневековых гравюрах).

Материалы: тушь, палочки, перо, белила, тонированная бумага.

Зрительный ряд: старые планы-схемы с условным изображением средневековых городов.

9. Рыцарские турниры или город ремесленников. 10 ч.

Просмотр иллюстраций с изображениями турниров и фотографий рыцарских доспехов. Чтение вслух фрагментов из романа В. Скотта «Айвенго», в котором описывается рыцарский турнир.

Практическая работа: создание коллективной работы по теме занятия на большом листе цветной бумаги или картоне (педагог выступает в роли режиссера этого большого панно). Гамма цветов ограничена.

Материалы: цветная бумага, куски цветных тканей, пленка, фольга (для коллажа), гуашь, ножницы, кисти, клей.

Зрительный ряд: репродукции средневековых миниатюр, книги по истории костюма этого периода.

Образы и культуры народов Востока

10. Пейзаж в представлении народов Востока. Воспитание чувств человека в поэзии и изобразительном искусстве. 4 ч.

Восприятия природы Востока в произведениях живописи, графики, гравюрах и миниатюрах, обсуждение. Чтение традиционной поэзии, например японских трехстиший хокку.

Практическая работа: выполнение графических рисунков на вытянутых форматах бумаги. Рисунки должны передавать характер и образный строй прочитанных хокку (в том случае, если это Япония, а не Китай, Индия или другие страны Востока).

Материалы: цветная и белая бумага (узкий, вытянутый по вертикали формат), тушь, акварель, белила, перо, палочка, кисть.

Зрительный ряд: фотографии японской архитектуры, садов, старые гравюры.

12 Предметы быта Японии, их смысловое и ритуальное значение (об икебанае, о любовании предметами быта) 4 ч.

Рассказ о центре японского сада – чайном домике, его центральной части-нише для икебаны.

Практическая работа: выполнение композиции из сухих растений.

Материалы: сухие растения, нитки, шнур, клей, ножницы, бумага.

Зрительный ряд: фотографии чайного домика, произведений икебаны разных видов, японские гравюры с изображением растений.

13. Праздник цветения сакуры. 4 ч.

Рассказ о символическом значении цветения сакуры для японцев, восприятия изображения цветущих веток этого растения.

Практическая работа: создание коллективного панно на тему «Образ Японии».

Материалы: картон, цветная бумага, гуашевые или акриловые краски, ножницы, клей.

Зрительный ряд: японские гравюры.

Истоки народного искусства разных стран мира.

14. Символы в народном искусстве (зооморфные, антропоморфные, растительные и другие мотивы). 5 ч.

Культ и его назначение в народном искусстве. Зависимость декора от материала. Изучение зооморфных, антропоморфных, растительных мотивов в искусстве народов. русского народа и других народов мира. Символы солнца, древа жизни у разных

Материалы: для графического и живописного изображения - грифель, карандаш, тушь, палочка, гуашь, кисть, цветная бумага; для аппликации - цветная бумага, лоскутки ткани, клей, ножницы; для лепки – пластилин или глина (обожженная, можно применять глазурь); для конструирования – бумага, картон, лоскутки ткани, фольга, клей, ножницы; для росписей тканей – анилиновые краски, рамы, ткань, парафин и т.д. (техника батика); для гобеленового плетения – крашенные нити, небольшого размера рамы (техника гобелена).

Зрительный ряд: репродукция с изображением орнаментов и символов в искусстве разных народов.

Театр – вид зрелищного искусства

15. Театр масок. (4ч)

Игра в вопросы и ответы: что такое маска? Для чего служит маска? Какие бывают маски?

Практическая работа: выполнение масок различных персонажей.

Материалы :для лепки – пластилин или глина; для конструирования – цветная бумага, картон, фольга, нити, серпантин и др.; для тиснения по металлу-мягкие тонкие металлические пластины, ножницы и другие материалы.

Зрительные ряд: маски Античности, Средневековья; маски народов Востока; ритуальные маски древних славян.

16. Роль художника в театре кукол(от эскиза- к образу героя). 5 ч.

Роль художника в зрелищных видах искусства. Особая роль художника в кукольном театре, где все-занавес, декорации, реквизит, костюмы и даже сами персонажи- создается благодаря фантазии и вооружению художников. Связь работы театрального художника с литературной первоосновой спектакля.

Практическая работа.

Вариант А: выполнение эскиза театрального героя к кукольному спектаклю.

Материалы: гуашь, цветная бумага, кисть, клей, ножницы.

Вариант Б: создание эскиза декорации.

Материалы: цветная бумага, гуашь, акриловые краски, кисть, ткань(цветные лоскутки).

Вариант В: роспись занавеса к спектаклю(коллективная работа).

Материалы: ткань (холст), гуашевые или акриловые краски, кисть, цветная бумага, фольга, лоскутки ткани, клей, ножницы.

Зрительный ряд: эскизы оформления современных спектаклей; книга: Березкин В. И. Художники Большого театра.- М.,1976.

Образы будущего.

17.Графическая серия «Фантастический город».4ч.

рассматривание видов городов разных стран и эпох, анализ увиденного.

Практическая работа: выполнение композиции в технике монотипии или граттажа (каждый делает 2-3 работы).

Материалы: для монотипии- типография краска(или эскизная), стекло, бумага; для воскографии- воск, тушь, гуашь, инструмент для процарапывания.

Зрительный ряд: гравюры и рисунки Д.- Б. Пиранези, графика Ф. Мазереля.

18. Город будущего(графическая серия).

Иллюстрирование на тему города будущего. Фантазирование на тему города будущего.

Задание: выполнение графических серий в технике монотипии, воскографии или гравюры.

Материалы: для монотипии- типографская или масляная краска, стекло, палочка, валик, кисти; для линогравюры-резцы, линолеум, краска типографская, валик, тонкая бумага гладкой фактуры.

Зрительный ряд: живопись А. Лентулова, рисунки Г.Гольца, графика Ле Корбюзье.

Методическое обеспечение.

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму занятий можно определить как творческую студийную деятельность детей под руководством педагога-художника.

На занятиях в изостудии дети знакомятся с различными видами и жанрами искусства. Освоение материала в основном происходит в процессе практической творческой деятельности. Для работы в области живописи предлагается использовать такие материалы, как гуашь, акварель, акриловые краски, масло, пастель, для работы в области графики- карандаш, тушь, перо, палочку, уголь, а также такие техники, как монотипия, граттаж (воскография), гравюра на линолеуме и т.д. Для работы в области скульптуры детям предлагают пластилин, пластик и глину (изделия из глины можно обжигать в печи, а также, в зависимости от степени их декоративности, покрывать ангобами или глазурью).

Задания в области архитектуры и дизайна предусматривают такие технические приемы и материалы для работы в объеме, как моделирование из картона, бумаги, пенопласта, из разного типа готовых конструкторов, природных материалов.

При изображении на плоскости используются карандаш, перо, палочка, фломастер. А также: уголь, акварель, гуашь, аппликация и т. д. для работы в области монументальных видов искусства необходимы гуашь, темпера, акриловые краски, коллаж из бумаги и тканей, цветные фильтры, смальта, керамические плитки и т. д. для работы в области монументальной скульптуры предлагается следующий набор художественных материалов: глина, бумага, пластилин и другие пластические материалы(замазка, пластик) и т. д.

Работая в области прикладного искусства на стадии разработки эскиза, можно применять гуашь, акварель, мелки, тушь, перо; а для аппликации, например, цветную бумагу, кусочки ткани, фольгу.

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть в форме коллективного обсуждения во время проведения блиц- выставки, когда работы детей по конкретной теме развешиваются на стенах или раскладываются на полу.

В процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощения автором, сравнение различных художественных решений. В конце года готовится большая выставка творческих работ, в которой участвуют все студии.

Зкласс)

Художественный образ и законы творчества

Пояснительная записка

В условиях студийной деятельности в области изобразительного творчества открываются большие возможности для духовного, эстетического и художественного воспитания детей. Занятия по данной программе органично сочетают в себе элементы обучения с развитием художественно-творческих способностей, которые в той или иной мере свойственны всем детям и подросткам.

Знакомство подростка в условиях студии с различными видами и жанрами изобразительного искусства происходит в процессе творческой деятельности, направленной на воплощение собственных замыслов в конкретном художественном материале.

Изобразительное творчество находит **разнообразные формы** выражения: это и работа в области живописи с использованием таких материалов, как гуашь, акварель, акриловые краски, масло, пастель; и работа в области графики с применением таких художественных материалов, как карандаш, тушь, перо, палочка, уголь, сангина; и работа в области скульптуры с использованием пластилина, глины, пластика и пр.

Задания, предлагаемые программой «Художественный образ и законы творчества», носят более индивидуальный характер, чем задания в предыдущей программе «Образы и символы времени», так как они адресованы подросткам 11 лет и обусловлены их возрастными особенностями, творческими возможностями и предпочтениями.

Стремление к овладению профессиональными знаниями, желание выразить свое отношение к природе и ко многим явлениям окружающей жизни вызывают у подростка стремление исследовать свои пока еще скрытые возможности, т. е. на практике попробовать себя в каждом из видов изобразительной деятельности.

При этом для детей 11 лет важно изучение и открытие новых средств пластического выражения, познание которых помогает воспринимать и понимать современное профессиональное изобразительное искусство.

Задания, предлагаемые каждой возрастной группе, в зависимости от ситуации можно варьировать, переставляя местами. Педагог вправе предлагать другие, аналогичные темы, органично входящие в русло программы.

Программа не должна ограничивать педагога в его творческих поисках.

Учебно-тематический план.

№	темы	Общее кол-во часов	В том числе	
			теорети ч.	практи ч.
1	Композиционное равновесие, характер линий, пятна в графике	6	1	5
2	Колорит, теплая и холодная гамма, цветовые контрасты, композиционное равновесие, передача пространства в живописи.	6	1	5
3	Характер движения, равновесие масс, пропорции в скульптуре	5	1	4
4	Натюрморт в живописи	7	1	6

5	Натюрморт в графике	9	1	8
6	Пейзаж в живописи и графике	6	1	5
7	Портрет в графике	9	1	8
8	Портрет в живописи	9	1	8
9	Портрет в скульптуре	8	1	7
10	Экслибрис	7	1	6
	Итого	72	10	62

Содержание учебных тем

1. Композиционное равновесие, характер линии, пятна в графике. 6 ч.

Выразительные возможности композиции, линии и пятна в графике.

Практическая работа: выполнение графических серий на темы «Цирк», «Спорт», «Город» в технике уникальной или тиражной графики,

Материалы: на выбор — тушь, перо, палочка, грифель, цветная (белая) бумага или техника воскографии, монотипии, линогравюры (эскизы выполняются на небольших форматах).

Зрительный ряд: графика В. Фаворского, Н. Лебедева, Ф. Ма-
зереля.

2. Колорит, теплая и холодная гамма, цветовые контрасты, композиционное равновесие, передача пространства в живописи. 6ч.

Колорит — система цветных тонов, их сочетание в картине. Выразительные возможности теплых и холодных цветов, цветовых контрастов. Приемы передачи пространства в живописи.

Практическая работа: создание композиций на тему «Ярмарка», «Городская улица», «Осенний базар».

Материалы: большие форматы бумаги, на выбор-гуашь, темпера, акриловые краски, кисти (эскизы выполняются на маленьких форматах карандашом).

Зрительный ряд: живопись О. Ренуара, К. Юона, М. Сарьяна, Н. Гончаровой

3. Характер движения, равновесие масс, пропорции в скульптуре. 5ч.

Выразительные возможности скульптуры.

Практическая работа: выполнение эскиза в скульптуре на темы «Цирк», «Спорт», «Танец» (композиция может быть однофигурной и двухфигурной).

Материалы: глина, пластилин, стеки (впоследствии фигурки из глины могут подвергаться обжигу).

Зрительный ряд: скульптуры О. Родена, В. Мухиной, И. Ефимова, М. Александрова.

4. Натюрморт в живописи. 7 ч

Формат, цветовое равновесие пятен, характер фактуры мазка в эскизе натюрморта.

Практическая работа: поиски композиции натюрморта в эскизе, выбор формата листа, цветовой гаммы (эскизы выполняются с натуры).

Материалы: карандаш, акварель, кисти, бумага небольшого формата.

Композиционное равновесие цветовых пятен, декоративное решение всей цветовой гаммы.

Практическая работа: выполнение натюрморта с натуры.

Материалы: I вариант — на выбор гуашевые, акриловые краски, темпера, масло, бумага или картон больших форматов, кисти; II вариант — пастель, тонированная шероховатая бумага.

Зрительный ряд: натюрморты Ж.-Б. Шардена, П. Сезанна, К. Петрова-Водкина, И. Машкова, А. Куприна, П. Кончаловского.

5. Натюрморт в графике. 9ч.

Постановка натюрморта из нескольких предметов быта, выполнение вариантов компоновки (поиски на маленьких форматах листа бумаги путем очерчивания окошек, которые различны по соотношению сторон).

Практическая работа: выполнение эскиза натюрморта.

Материалы: тушь, перо, кисть, бумага маленького формата.

Соотношение черного и белого, плановость, решение пространства в натюрморте.

Практическая работа: выполнение натюрморта в технике граттажа или линогравюры на основе разработанного эскиза.

Материалы: для граттажа — бумага небольших форматов, восковые свечи или парафин, черная тушь и гуашь, палочки для процарапывания; для линогравюры-линолиум, штихели, типографская краска, валик, бумага.

Зрительный ряд: натюрморты В. Фаворского, К. Петрова-Водкина, А. Никича, И. Голицына.

6. Пейзаж в живописи и графике. 6 ч.

Поиски подходящего мотива в природе и его композиционной завершенности.

Фрагментарное решение первого плана, присутствие второго и третьего планов, выбор гаммы цветов в пейзаже.

Практическая работа: выполнение городского пейзажа с натуры.

Материалы: акварель или темпера, гуашь или акриловые краски, картон, кисть.

Поиски подходящих по своей композиционной завершенности мотивов природы, выбор мотивов (можно с помощью видоискателя-окошка), передача линий пространства, условное решение плавности.

Практическая работа: зарисовка городского пейзажа.

Материалы: карандаш, грифель, фломастер.

Зрительный ряд: пейзажи К. Моне, И. Левитана, К. Коровина, И. Грабаря, А. Лентулова, П. Кончаловского, П. Кузнецова.

7. Портрет в графике. 9 ч.

Определение пропорций, поворота, ракурса головы.

Практическая работа: выполнение набросков головы человека (в разных ракурсах).

Материалы: грифель, фактурная бумага.

Передача линией характера, уточнение пропорций головы, условное решение градаций светотени.

Практическая работа: рисунок головы друга (с натуры).

Материалы: карандаш, уголь пресованный или древесный, бумага.

Зрительный ряд: рисунки А. Дюрера, Ж.-О. Энгра, И. Репина, В. Серова.

8. Портрет в живописи. 9 ч.

Поиски характера, передача настроения при помощи определенной гаммы цветов (ограниченная палитра).

Практическая работа: автопортрет (быстрый этюд).

Материалы: карандаш, акварель (ограниченная гамма цветов), влажная бумага.

Выбор художественного решения и материалов для портрета литературного героя в зависимости от характера произведения (если герой поэтического произведения - мягкая градация акварели или пастели; если герой сказки - декоративное решение с помощью гуаши или акриловых красок)

Практическая работа: портрет литературного героя (сказка, поэзия, проза).

Зрительный ряд: портреты Т. Гейнсборо, Ж.-Б. Шардена, В. Серова, М. Врубеля, З. Серебряковой, П. Корина.

9. Портрет в скульптуре. 8ч.

Передача выразительности, гротеск, утрирование пропорций, некоторая условность и декоративность решения в скульптурном портрете как одно из возможных решений образа.

Практическая работа: создание портрета героя литературного произведения.

Материалы: пластилин, глина (возможен обжиг).

Зрительный ряд: портреты в скульптуре О. Домье, С. Коненкова, В. Мухиной. -

10. Экслибрис. 7 ч

Ритм черных и белых пятен, лаконичность изображения, включение в композицию экслибриса шрифта.

Практическая работа: эскиз и осуществление в материале экслибриса.

Материалы: для графического рисунка — карандаш, тушь, перо; для линогравюры — линолеум, типографская краска, валик, бумага.

Зрительный ряд: книги с подборкой коллекции экслибрисов, подлинные экслибрисы.

Методическое обеспечение

В связи с тем что работа с детьми 11 лет требует индивидуального подхода, наполняемость группы не должна превышать 10—12 человек. Педагог может также в процессе занятия организовывать учащихся в небольшие группы по 2—3 человека, чтобы они имели возможность работать совместно, объединяя свои усилия в творческом процессе. Важно, чтобы каждый имел свои обязанности, за выполнение которых был бы ответствен перед всем коллективом.

Способствуя развитию творческой мысли своего ученика, педагог должен раскрыть выразительные возможности, которыми обладает тот или иной вид изобразительной деятельности. Так, например, в живописи это цвет и колорит, фактура и форма; в графике — точка и линия, плоскость и пространство; в скульптуре — форма, пропорции и движение, статика и динамика. По мере усложнения задач как в композиционной деятельности, так и при работе с натурой детей (на примере их собственного творчества) подводят к следующим понятиям: композиционный ритм, цельность, пластическая выразительность, обобщенность. Это им поможет в дальнейшем воспринимать произведения искусства в музеях и на выставках. Задания, предлагаемые данной программой, направлены на изучение и практическое освоение различных художественных техник и материалов.

В возрасте 11 лет учащиеся с интересом работают в графических техниках, как в уникальных, так и в тиражных (гравюра, граттаж, монотипия и пр.). В данных техниках могут разрабатываться экслибрисы, монограммы, товарные знаки и эмблемы, создаваться иллюстрации, шрифты различных художественных стилей.'

Подведение итогов: происходит в форме коллективного обсуждения, а также индивидуальной консультации, беседы с ребенком. Время для этого каждый педагог находит сам — это может быть момент коллективной или индивидуальной самостоятельной работы, во время которой педагог может уделить внимание одному из учеников. Результатом деятельности студии является выставка творческих работ, на которую приглашаются родители и друзья студийцев.

4 класс

Изобразительное творчество в синтезе с другими искусствами

Пояснительная записка

Цель работы студии изобразительного творчества — это в первую очередь возможность интенсивного духовного роста, расширение художественного опыта ребенка, выявление и развитие у него творческих способностей и задатков в области живописи, графики, скульптуры. Квалифицированное руководство главным образом должно способствовать раскрытию творческой одаренности и развитию потенциальных способностей подростков

12 лет.

Процесс обучения в старшей группе изостудии должен строиться на основе органичного сочетания духовно-творческого и собственно художественного развития. Погружаясь в атмосферу искусства, подросток испытывает на себе его облагораживающее действие. Продвигаясь в процессе собственного творчества от этапа к этапу, реализуя свой художественный замысел, находящийся на стыке с искусством театра, дизайном и искусством художника, занимающегося книжной и промышленной графикой, подросток заново открывает для себя широкий спектр возможностей художника.

Ожидаемый результат: занимаясь по программе «Изобразительное творчество в синтезе с другими искусствами» (третий год обучения), дети создают работы в области живописи, графики,

скульптуры, прикладного искусства. Эскизы костюмов к спектаклю, моделирование атрибутов костюма и элементов оформления, разработка эскизов пригласительных билетов и тиражирование их в технике гравюры, создание афиши спектакля, роспись декораций - все это с наибольшим успехом могут осуществить ребята 12 лет.

Украшение коридоров школы декоративными рельефами, выполненными в технике бумажной пластики в сочетании с икебаной из сухих растений, работа над шрифтом и плакатом в технике коллажа — все это усиливает общественный интерес и вырабатывает активную жизненную позицию обучаемых данного возраста. Наряду с этим в программу третьего года обучения вводятся задания, связанные с совершенствованием индивидуальных творческих способностей ребят. Эти задания могут быть выполнены в разнообразных художественных техниках (как в области изобразительного искусства, так и в области декоративно-прикладного искусства и дизайна).

Учебно-тематический план

№	Темы	Общее количество часов	В том числе	
			теоретические часы	практические часы
п/п				
1	2	3	4	5
1	Работа над оформлением спектакля	11	2	9
2	Натюрморт в живописи	10	1	9
3	Натюрморт в графике	7	1	6
4	Дизайн среды	9	1	8
5	Портрет в скульптуре	6	1	5
6	Портрет в живописи	6	1	7
7	Портрет в графике	7	1	6
8	Товарный знак, монограмма	4	1	3
9	Пригласительная открытка (в технике гравюры)	1	1	4
10	Плакат (в технике коллажа)	7	1	6
	Итого	72	11	61

СОДЕРЖАНИЕ

1. Работа над оформлением спектакля. 11ч.

Решение локальными средствами оформления декораций к спектаклю с учетом сменяемости одних элементов и замены их

другими.

Практическая работа: выполнение эскизов декораций к выбранному спектаклю.

Материалы: гуашь, акриловые краски, бумага; материалы для техники коллажа.

Передача условными средствами атмосферы и характера пьесы.

Практическая работа: выполнение декорации (коллективная работа).

Материалы: на выбор — картон, холст или бумага, ткани, краски гуашевые, акриловые.

Поиски характеров героев спектакля, решенных силуэтно, при помощи ярких характерных атрибутов, прически, антуража (выполнение коллажа).

Практическая работа: выполнение эскизов костюмов театральных персонажей.

Материалы: цветная бумага, ткани, ножницы, клей.

Передача лаконичными графическими средствами образа спектакля в плакате-афише, разработка эмблемы спектакля для оформления пригласительных билетов.

Практическая работа: создание афиши и пригласительных билетов к спектаклю.

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы, гуашевые или акриловые краски, типографская краска, валик, линолеум (для тиражной графики).

Зрительный ряд: произведения К. Коровина, Л. Бакста, Ф. Федоровского, Б. Кустодиева.

2. Натюрморт в живописи. 10ч

Передача в натюрморте настроения своего представления о мире и в зависимости от этого выбор художественных средств, формата бумаги или холста.

Практическая работа

В а р и а н т А: постановка натюрморта на темы «Деревенский натюрморт», «Поэтический натюрморт», «Театральный натюрморт» и т. д.

В а р и а н т Б: разработка эскизов натюрморта с натуры (в карандаше).

В а р и а н т В: выполнение натюрморта в цвете (с натуры).

Материалы: бумага или холст больших форматов, гуашь или темпера, пастель (на тонированной бумаге), масло и т. д.

Зрительный ряд: натюрморты П. Сезанна, А. Матисса, К. Коровина, И. Машкова, А. Куприна^»

3. Натюрморт в графике. 7ч.

Передача характера, настроения в натюрморте и в зависимости от этого выбор материала, техники, художественных средств выражения.

Практическая работа: выполнение натюрморта в технике графики (уникальной или тиражной — по выбору учащегося).

Материалы: для уникальной графики — карандаш; тушь, перо, палочка, кисти; прессованный или древесный уголь; масляная, восковая пастель; для граттажа — воск, тушь, гуашь, палочка; для монотипии — типографская краска, стекло, валик; для тиражной графики — линолеум, резцы, типографская краска для линогравюры; картон, клей, кусочки кружева и т. д. для гравюры на картоне.

Зрительный ряд: подлинные гравюры; пособия, разработанные педагогом; работы детей.

4. Дизайн среды. 9ч.

Оформление пространства, в котором гармонично сочетаются бумажная пластика и сухие растения, развитие навыков владения элементами конструирования.

Практическая работа: украшение коридоров школы декоративными рельефами, выполненными в технике бумажной пластики, а также икебаной из сухих растений.

Материалы: плотная бумага, картон, клей, сухие растения, ножницы.

Зрительный ряд: книги и пособия по дизайну среды, журналы по оформлению интерьера.

5. Портрет в скульптуре. 6ч.

Передача в скульптурном портрете характера, разного настроения (страх, ужас, смех, скорбь, удивление), применение пластических средств выражения для передачи характера.

Практическая работа: выполнение портрета в рельефе.

Материалы: глина, стеки (предполагается обжиг).

Зрительный ряд: рельефы эпохи Древнего Египта и Античности, современные рельефы.

6. Портрет в живописи. 6ч.

Передача в портрете характера и настроения портретируемого. Образно-выразительные возможности живописи.

Практическая работа: выполнение портрета с натуры.

Материалы: гуашь, темпера, акриловые краски, масло, картон, холст, бумага, кисти.

Зрительный ряд: портреты О. Ренуара, В. Ван Гога, В. Серова, З. Серебряковой.

7. Портрет в графике. 7ч.

Передача в портрете характера, экспрессии портретируемого. Образно-выразительные возможности графики.

Практическая работа: выполнение острохарактерных портретов, выполненных в духе шаржа.

Материалы: тушь, палочка, перо, глянцевая бумага.

Зрительный ряд: графика О. Бердслея, рисунки В. Горяева, Х. Бидструпа.

8. Товарный знак, монограмма 4ч.

Условная стилизация изображения с включением шрифта.

Практическая работа: создание символа своей предполагаемой фирмы с включением в изображение собственной монограммы.

Материалы: тушь, палочка, перо, глянцевая бумага.

Зрительный ряд: современные журналы по дизайну,

9. Пригласительная открытка (в технике гравюры).5ч.

Изучение всех этапов работы в области создания линогравюры или гравюры на картоне.

Практическая работа: разработка и выполнение в технике гравюры серии открыток на тему «Мой город».

Материалы для линогравюры — линолеум, резцы, типографская краска; для гравюры на картоне — картон, клей, бумага, кусочки фактурного кружева или гипюра, типографская краска.

Зрительный ряд: гравюры В. Фаворского, Ф. Мазереля; фотоизображения архитектуры родного города.

10. Плакат (в технике коллажа).7ч.

Решение композиции плаката. Цветовой и графический ритм. Органическое сочетание мотивов коллажа, рисунка и шрифта в плакате.

Практическая работа: поиски эскиза и осуществление в технике коллажа плаката на любую тему.

Материалы: гуашь, тушь, ткань, цветная бумага, фотографии, клей, ножницы.

Зрительный ряд: книга «Художники плаката», пособия по шрифтам.

Методическое обеспечение

Форма занятий по данной программе может быть определена как свободное студийное творчество под руководством художника-педагога. Очень важно выделить индивидуальность каждого ребенка, учитывая это в творческих заданиях. Внутри детского коллектива формируются творческие группы, каждая из которых имеет свою направленность, если можно так сказать, свою творческую профессию. Одна группа может оперативно оформлять крупные мероприятия, другая — выпускать стенную газету, третья — периодически обновлять оформление студии в соответствии с изучаемой на занятиях темой.

Для работы в области живописи предлагается использовать гуашь, акварель, акриловые краски, масло, пастель, для работы в области графики — карандаш, тушь, перо, палочку, уголь, а также такие технические приемы, как монотипия, граттаж (воскография), гравюра на линолеуме и т. д. При работе в области скульптуры детям предлагаются следующие материалы и техники: глина, пластилин, пластика, замазка. Изделия из глины можно обжигать в печи, а также, в зависимости от степени их декоративности, покрывать ангобами или глазурью.

Задания в области дизайна предусматривают такие технические приемы и материалы, как моделирование из картона, бумаги, природных материалов, а при изображении на плоскости — карандаш, перо, палочка, фломастер, уголь, акварель, гуашь, аппликация и т. д. На занятиях по монументальной живописи применяются такие художественные материалы и техники: гуашь, темпера, акриловые краски, коллаж из бумаги и тканей, применение цветочных фильтров, смальты, керамических плиток и т. д. На занятиях по монументальной скульптуре используются следующие художественные материалы: глина, бумажная пластика, пластилин и другие пластические материалы (замазка, пластика) и т. д. Работая в области прикладного искусства, на стадии разработки эскиза можно применять гуашь, акварель, мелки, тушь, перо, а для аппликации — цветную бумагу разной фактуры, кусочки ткани, фольгу, нити.

При реализации творческих замыслов в области моделирования и театрально-декорационного искусства предлагается на стадии эскиза применять карандаш, мелки, акварель, тушь, цветную бумагу, а на стадии воплощения замысла в материале — бумагу, холст, ткань, картон, гуашь, масло, акриловые краски и другие материалы.

Задания должны быть адаптированы к возрасту детей и построены с учетом интересов, возможностей и предпочтений данной возрастной группы.

Формой подведения итогов: индивидуальный письменный отчет, персональная выставка творческих работ, общая выставка работ всех учащихся студии.

Используемая литература

- Агамирян Ж. Детская картинная галерея. — М., 1979.
- Алексеева В. В. Что такое искусство? — М., 1991.
- Башилов Я. А. Ребенок — художник. — М., 1929.
- Белютин Э. М. Основы изобразительной грамоты. — М., 1961.
- Б и б л е р В. С. Мышление как творчество. — М., 1975.
- Боголюбов Н. С. Скульптура на занятиях в школьном кружке. - М., 1986.
- Волков Н. Н. Композиция в живописи. — М., 1977.
- Выготский Л. С. Психология искусства. — М., 1987.
- Гросул Н. В. Художественный замысел и эскиз в детском изобразительном творчестве // Искусство в школе. — 1993. — № 3.
- Изобразительное искусство и художественный труд: 1—4 классы. - М., 1991.
- Изобразительное искусство и художественный труд: 5—8 классы: Книга для учителя / Сост. Н. Н. Фомина. — М., 1995.
- Кершенштейнер Г. Развитие художественного творчества ребенка. - М., 1914.
- Л е в и н С. Д. Ваш ребенок рисует. — М., 1979.
- Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. - М., 1981.
- Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Ступеньки к творчеству: художественное развитие ребенка в семье. — М., 1987.
- Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. — М., 1981.
- Претте М.-К., Копальдо А. Творчество и выражение. В 2 ч. — М., 1981, 1985.
- Щербаков А. В. Искусство и художественное творчество детей / Под ред. Н. Н. Фоминой. — М., 1991.

Щербакове. С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. - М., 1969.

Юсов Б. П. Вопросы художественного развития школьников в процессе изобразительной деятельности // Эстетическое воспитание школьной молодежи / Под ред. Б. Лихачева, Г. Зальмона. — М., 1981.