МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБУДО «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 3»

РЕКОМЕНДОВАНО
Педагогическим советом
МБУДО «ДХШ № 3»
Протокол № 1
от «02» августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДХШ № 3»
_____ Т.В. Кудинова
от «02» августа 2023 г.

Дополнительная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства

«ПРОФЕССИОНАЛ»
(платные образовательные услуги)

Возраст обучающихся: 13-18 лет
Срок реализации программы: 1 год (140 часов)

Составитель программы: Боркичев Ю.П.
преподаватель МБУДО «ДХШ №3»

Саранск 2023

Структура программы

I. Пояснительная записка *с.4*
- *Характеристика образовательной программы, ее место и роль в образовательном процессе* *с.4*
- *Срок реализации образовательной программы* *с.5*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий* *с.5*
- *Цель и задачи образовательной программы* *с.5*
- *Обоснование структуры образовательной программы* *с.6*
- *Методы обучения* *с.7*
- *Описание материально-технических условий для реализации образовательной программы* *с.7*
II. Учебно-тематический план *с.7*
Живопись *с.8*
Рисунок *с.9*
III. Содержание предметов по направлениям, разделам, темам, жанрам с.10
Живопись *с.10*
Рисунок *с.13*
III. Требования к уровню подготовки учащихся *с.15*
IV. Формы и методы контроля, система оценок *с.15*
- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание* *с.15*
- *Критерии оценки* *с.15*
V. Методическое обеспечение учебного процесса *с.16*
VI. Список литературы и средств обучения *с.18*
- *Методическая литература* *с.18*
- *Учебная литература* *с.18*
- *Средства обучения* *с.19*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика образовательной программы, ее место и роль в образовательном процессе

Дополнительная общеобразовательная программа комплекса учебных предметов «Профессионал» разработана с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств. Программа способствуют эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию (часть 1 статьи 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 16 273-ФЗ). Дополнительная общеобразовательная программа разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно (часть 5 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 16 273-ФЗ).

Программа «Профессионал» направлена на художественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым, обеспечивая формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей.

Программа основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивать развитие творческих способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Программа обеспечивает знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства, о правилах изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, об основах цветоведения, о формальной композиции, о способах работы с различными художественными материалами и техниками.

Общеразвивающая программа «Профессионал» способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и подростков и формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Начальные знания по изобразительной грамоте и владение художественными материалами и техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой собственный язык изобразительного искусства, язык, при помощи которого учащиеся смогут передавать свои мысли и впечатления.

В основе педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих способностей учащихся.

Программа рассчитана на учащихся 13-18 лет.

Продолжительность недельной аудиторной нагрузки в условиях реализации данной программы составляет 4 часа.

Программа включает в себе следующие разделы: живопись – 2 часа в неделю, рисунок - 2 часа в неделю.

Продолжительность урока – 40 минут.

Возраст учащихся, приступающих к освоению учебного предмета «Изобразительное творчество» - от 13 до 18 лет.

Срок реализации программы «Профессионал»

При реализации программы «Профессионал» со сроком обучения 1 год продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год, по 4 часов в неделю.

Содержание программы направлено на освоение следующих видов деятельности: «Живопись», «Рисунок».

Общая трудоемкость учебных предметов «Живопись», «Рисунок» при годичном сроке обучения составляет 140 аудиторных часов (70 – живопись, 70 – рисунок). В связи с большой загруженностью учащихся в общеобразовательной организации самостоятельная работа программой не предусмотрена.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой (от 5 человек) форме. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель и задачи программы

Целью программы «Профессионал» является: общеэстетическое воспитание, приобретение практических умений и навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Задачи:

– формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;

– формирование знаний об основах цветоведения;

– формирование знаний о формальной композиции;

– создание условий для формирования и развития мировоззрения личности, глубокого понимания культурных моральных и нравственных ценностей творчества;

– создание у детей целостного представления роли живописи в изобразительном творчестве на основе систематизации знаний и достижений в мировой и многовековой практике;

– формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами и техниками;

– развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания художественного образа;

– развитие зрительной и вербальной памяти;

– развитие образного мышления и воображения;

– формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;

– воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.

– ознакомление с наиболее употребляемой терминологией изобразительного искусства.

Образовательный процесс по данной программе имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие природных задатков детей, реализацию их интересов и способностей.

Цель и задачи учебного предмета «Живопись»

Основной ***целью*** предмета «Живопись» является:

-Создание условий для развития природных творческих способностей детей;

-создание условий для формирования комфортного познавательного процесса обучения учащихся;

-обучение основам живописи и владению различными выразительными средствами и применению их на практике;

-воспитание творческой самостоятельности и уверенности учащихся в своих возможностях изобразительной грамоты.

Достижение этой цели возможно через реализацию следующих ***задач***:

-Создание атмосферы психологического комфорта, уверенности и условий для творческого труда, сотрудничества и социальной адаптации учащихся.

-Формирование у детей художественной профессиональной компетентности.

-подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере изобразительного искусства.

Цель и задачи учебного предмета «Рисунок»

***Цель*:** художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи: освоение терминологии предмета «Рисунок»;

-приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;

-формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и творческих задач;

-приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами;

-формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебных предметов;
- распределение учебного материала;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Оборудование для занятий: мольберты, планшеты, стулья, подиумы, софиты или другие осветительные приборы, драпировки, гипсовые розетки, геометрические тела, натурный фонд в виде предметов быта и муляжей.

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся имеют возможность пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

Материалы для занятий: краски, кисти, палитра 3х типов, бумага, карандаши различной твердости, емкость для воды, ветошь.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по предмету «Живопись»

№	Наименования разделов и тем	Количество часов аудиторной нагрузки
Первое полугодие		
1.	Вводная беседа, информация, цветоведение. Технические упражнения	2
2	Рисунок цилиндра и шара (гризайль)	4
3	Передача объема предмета, округлой формы условно: По таблице в два варианта приемом лессировки, градации светотени, выполнение в «три цвета» методом отмывки	4
4	Постановка с белой кружкой и фруктами	6
5	Группа фруктов или овощей (2-3 предмета). А - ля – прима, мазком.	6
6	Контрольное задание (простое из трех предметов). Лессировка и Аля-прима мазком	10
Второе полугодие		
7	Натюрморт в теплом колорите (лессировка)	8
8	Натюрморт в холодном колорите (письмо мазком Аля-прима)	8
9	Этюд с пестрой драпировкой (сочное письмо Аля – прима).	8
10	Контрольный натюрморт (смешанная техника) или на выбор по желанию ученика.	14
ИТОГО:		**70**

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по предмету «Рисунок»

№	Наименования разделов и тем	Количество часов аудиторной нагрузки
Первое полугодие		
1.	Беседа о рисунке. Упражнения по рисунку	2
2.	Шар. Ступенчатый переход от света к тени.	2
3.	Овал. Построение. Построение цилиндра.	4
4.	Построение кувшина с округлым предметом	8
5.	Линейная перспектива. Беседа. Упражнения	2
6	Каркас куба. Построение	2
7	Линейно-конструктивный рисунок прямоугольной коробки, светотеневое решение	4
8	Конус. Конусообразные складки (драпировка)	8
Итого		32
Второе полугодие		
1.	Овал в вертикальном положении. Цилиндр в горизонтальном положении (каркас).	6
2.	Кувшин в лежащем положении.	10
3.	Гипсовая розетка (с несложным симметричным орнаментом).	10
4	Итоговая постановка (Коробочка, чайник, стаканчик, драпировка)	12
Итого		38
Итого за год		70

III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- знание законов перспективы;
- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
- умение моделировать форму сложных предметов тоном;
- умение последовательно вести длительную постановку;
- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- навыки выполнения линейного и живописного рисунка;
- навыки передачи фактуры и материала предмета;
- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся проводится в форме педагогического анализа по результатам просмотра работ, что обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Просмотры работ проводятся по завершению задания.

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует учитывать:

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, к занятиям художественным творчеством;

овладение практическими умениями и навыками в различных видах художественно-творческой деятельности;

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

Критерии оценок

По результатам текущей аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка 5 «отлично» - учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и законченность работы;

Оценка 4 «хорошо» - работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно);

Оценка 3 «удовлетворительно» - работой учащегося руководит преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося;

Оценка 2 «неудовлетворительно» - учащийся не справился с заданием даже с помощью преподавателя, работа небрежно выполнена и не закончена.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Основная педагогическая деятельность направлена на активизацию процессов и механизмов творческого воображения и деятельности учащихся, выработку и закрепление у них потребности в творчестве, представлений о творчестве как о глубинном, эмоционально ярком переживании, жизненно важном состоянии.

Содержанием занятий является творческая деятельность детей под руководством педагога.

Все педагогические задачи реализуются на занятиях с использованием вспомогательного иллюстративного материала, электронных образовательных ресурсов и т.д.

Учащиеся должны почувствовать органическую связь различных видов искусств, их единую природу как видов художественного творчества, а также научиться понимать различия выразительных средств каждого вида искусства.

Таким образом, на занятиях учащиеся 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, акварельные карандаши, пастель. Программа предлагает освоение и таких видов техники как монотипия, граттаж (воскография), по-сырому, лессировка. Для работы в области рисунка используется карандаш, уголь, сангина.

В процессе занятий по данной программе педагог контролирует и направляет работу учащихся на достижение результата. При этом педагог становится, с одной стороны, соавтором, а с другой - главным организатором ситуации творчества, помогающим детям найти пути и методы реализации творческого замысла. Учащемуся обеспечивается возможность максимального проявления творческой воли и активности на всех этапах занятий. При этом основной формой общения педагога с учеником должен стать диалог. В области практической творческой деятельности необходимо охватить как можно больший круг материалов, технологий, приемов для воплощения замысла, так как формальная сторона, в свою очередь, способствует активизации творческого процесса.

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

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть в форме коллективного обсуждения во время анализа работ в конце урока, когда работа учащихся по конкретной теме развешивается на стенах или раскладываются на полу.

В процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощения автором, сравнения различных художественных решений

Для более плодотворной работы учащихся используются методы дифференциации и индивидуализации, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся.

Применяются следующие средства дифференциации:

а) разработка заданий различной трудности и объема;

б) разная мера помощи учителя учащимся при выполнении учебных заданий;

в) вариативность темпа освоения учебного материала.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является актуализация полученных ранее знаний учениками. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать учитель посредством инструктажа-показа.

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору материала и выполнению упражнений) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы.

V. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003

2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963
3. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1965.
4. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961
5. Зайцев Е. А. Наука о цвете и живопись. – М. 1986.
6. Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2002 «Дошкол. воспитание», № 2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях» – 2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1984
7. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010
8. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006
9. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986
10. Моделирование фигуры человека. Анотомический справочник./Пер. с англ. П.А.Самсонова - Минск, 2003, с.31, 36, 56
11. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010
12. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. Под ред. А. Серова. М: Просвещение, 1975
13. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989

Список учебной литературы

1. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. – М.: Издательство школы акварели Сергея Андрияки, 2009
2. Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2006

Средства обучения

Для достижения успешного результата в освоении программы «Изобразительное творчество» необходимы следующие учебно-методические пособия:

– наглядные методические пособия по темам;
– динамические таблицы;

– фонд лучших работ учащихся по разделам и темам;
– видеоматериалы о видах искусства;
– интернет – ресурсы;
– репродукции работ художников.

Вспомогательные материалы

– карточки различных типов;
– таблицы;
– портреты;
– музыкальные инструменты;
– репродукции;
– справочные материалы;
– полуоформленный материал (емкости, коробки разных форм и цветов, фольга, стружка, шерсть, лоскутный материал и т.д.).