

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Златоустовский педагогический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Дворникова Е.Ю.

2016г.

Рассмотрен на заседании кафедры ИЗО и черчения

Протокол № 1 от 08.09.2016г.

Заведующий кафедрой Мез А.П. Макарычев

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
Программа обучения рисунку и живописи
для детей и взрослых
«Творчество не имеет границ»

возраст обучающихся 15-60 лет

срок реализации — 1 года

Автор-составитель:
Шаяхметова Е.Е,
Преподаватель
дополнительного образования

Пояснительная записка

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. Желание творить – внутренняя потребность детей и взрослых, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Творческая личность – это достояние всего общества.

Рисовать дети начинают рано, они умеют и хотят фантазировать. Фантазируя, ребенок из реального мира попадает в мир придуманный. И увидеть его может лишь он. Известно, что изобразительная деятельность – это деятельность специфическая для детей и взрослых, позволяющая им передавать свои впечатления от окружающего мира и выражать свое отношение к изображаемому.

Полушария нашего головного мозга обладают разными функциями. На левое полушарие возлагается ответственность за логику, точность и закономерность суждений.

Правое полушарие отвечает за интуитивно-образное понимание окружающего мира, эмоциональность и чувственность.

У детей развито правое полушарие, поэтому они познают мир в образах, в игровой форме изучают особенности природы, действий и так далее. Они не связывают свои умозаключения с логическими аспектами, это приходит позже. Часто говорят, что мир ребенка связан с его мироощущением, красками и музыкой. Вот почему дети любят рисовать, лепить из пластилина, создавать аппликации и оригами. Но вырастая, мы понимаем, что не умеем этого делать, даже элементарные фигуры. В чем причина?

Метод правополушарного рисования подходит к изобразительному искусству с другой стороны, но при этом не отрицает уже существующие способы. Метод основывается на принципиально других принципах. Здесь рекомендуется отключить работу левого полушария, забыть о логических суждениях и рациональности своих действий.

Правополушарное рисование красками – это не столько способ научиться рисовать, сколько возможность раскрепоститься, выйти из ограничивающих рамок и проявить себя как индивидуальность, творческая личность. Этот метод действует как терапия, психологический тренинг, позволяющий раскрыть индивидуальность и вывести «наружу» свои возможности личности.

Дети и взрослые в процессе рисования испытывают разные чувства – радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится преодолеть трудности. Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка.

В процессе рисования у людей совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, люди формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое).

Ученики осваивают художественные приемы и интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала.

Цель: Способствовать формированию познавательного интереса к изобразительному искусству.

Задачи: Предметные задачи:

- 1) формировать эстетический вкус, художественное мышление обучающихся, способность воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им;
- 2) расширять опыт создания художественных образов в разных жанрах изобразительного искусства (живопись, графика и др.)
- 3) формировать опыт работы с различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально – пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности;
- 4) развивать визуально - пространственное мышление как форму эмоционально ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.

Метапредметные задачи: 1) развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, формировать устойчивый интерес к творческой деятельности;

2) развивать умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи, определять наиболее эффективные способы их достижения;

3) формировать навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

4) развивать навыки организации учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.

Личностные задачи: 1) воспитывать уважение к истории культуры своего Отечества и мира, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, национальных образах предметно - материальной и пространственной среды, понимания красоты человека;

2) формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой и других видов деятельности;

3) воспитывать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

4) формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию.

Программа рассчитана на 1 год.

Методы и приёмы:

- Словесные:
 - беседа;
 - рассказ, искусствоведческий рассказ;
 - использование образцов;
 - художественное слово.

- Информативно – рецептивный:
 - рассматривание;
 - наблюдение;
 - экскурсия;
 - образец;
- Практические;
- Репродуктивный:
 - прием повтора;
 - работа на черновиках;
 - выполнение формообразующих движений рукой.
- Исследовательский;
- Эвристический.

Формы занятий:

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ученику. 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. Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы используются как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда.

Способы проверки результатов освоения программы: главным результатом реализации программы является создание каждым учеником своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ребенка является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по-настоящему желающий этого ребенок.

Преимущества правополушарного рисования:

1. При правополушарной живописи в работу очень быстро включается правое полушарие. Это возможность быстро научиться рисовать и

значительно улучшить эффективность любой деятельности, ведь мозг начинает работать в полную силу, тогда как до этого он функционировал лишь наполовину.

2. Короткий сеанс рисования позволяет быстро восстановиться и сбросить усталость.

3. Правое полушарие отвечает за «взгляд художника». Воспринимается объем предметов, глубина картины, переходы цветов.

4. Метод использования правого полушария позволяет очень быстро освоить искусство рисования. Благодаря некоторым упражнениям появляется возможность делать то, что прежде было недостижимо: рисование пейзажей, портретов, натюрмортов

Ожидаемые результаты

- понимать значения искусства в жизни человека и общества;
- иметь навыки использования различных художественных материалов для работы в нетрадиционных техниках
- уметь применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности;
- моделировать новые образы путем трансформации известных;
- решать творческие и поисковые проблемы различными способами. – самостоятельно создавать художественный образ;
- уметь оценивать собственные результаты художественно-творческой деятельности;
- активно использовать язык изобразительного искусства для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.)
- уметь планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; – иметь необходимый уровень изобразительных навыков для продолжения образования в предпрофессиональном учебном заведении.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Тема	Общее количество часов	Теория	Практика
Осень				
1	Вводное занятие «Творческая мастерская»	4	1	3
2	«Яркий закат»	4	1	3
3	«Осеннее солнце»	4	1	3
4	«Луна. Ночь. Горы»	4	1	3
5	Творческие работы учащихся по пройденной теме»	4	1	3
6	«Велосипед с цветами»	4	1	3
7	«Букет маков»	4	1	3
8	«Ночное море»	8	2	6
Зима				
1	«Прованс»	4	1	3
2	«Волшебный лес»	4	1	3
3	«Серебряные березы»	8	2	6
4	«Зимний танец. Балерина»	4	1	3
5	«Небо Ван Гога»	4	1	3
6	«Закат и ели»	4	1	3
7	«Холодное солнце»	4	1	3
8	«Сакура и горы»	4	1	3
Весна				
1	«Дыхание весны»	4	1	3
2	«Солнце в лесу»	8	2	6
3	«Цветущий Париж»	4	1	3
4	«Светлячки»	4	1	3
5	«Лето в Париже»	4	1	3
6	«Морское побережье»	4	1	3
7	«Саванна»	4	1	3
8	Творческие работы учащихся	8	1	7
		112	27	85

СОДЕРЖАНИЕ

Осень

Вводное занятие «Творческая мастерская»

Теория: введение в образовательную программу. Знакомство с основными цветами. Рассказ об инструментах художника, о технике правополушарного рисования.

Тема 1. «Яркий закат» Теория: плавное вливание одного цвета в другой, теплая цветовая гамма, передний и задний план. Практика: рисунок неба (выполнение цветовой растяжки по кругу от бледно-желтого до коричневого). Рисунок земли. Прорисовка деревьев, травы на переднем плане. Изображение листвы на деревьях. Прорисовка света на траве и деревьях.

Тема 2. «Осеннее солнце» Теория: декоративные приемы в изображении природы. Сочетания цветов. Динамика в изображении. Рисование методом тычка (понятие, способ выполнения, инструменты). Практика: подбор цветовой гаммы. Выполнение неба и земли в цвете. Изображение силуэтов деревьев по выполненному фону с проработкой веток. Изображение листвы при помощи техники рисования методом тычка. Изображение солнечных лучей.

Тема 3. «Луна. Ночь. Горы » Теория: Холодная цветовая гамма. Цвета, входящие в холодную гамму. Плавный переход из цвета в цвет. 9 Практика: выполнение в цвете неба. Разбрызгивание белой краски для изображения звезд. Прорисовка луны. Изображение силуэтов гор на заднем плане. Изображение света от луны на горах. Прорисовка моря, лунной дорожки и бликов на воде. Тема 4. «Творческие работы учащихся по пройденной теме» Теория: закрепление пройденного материала. Практика: выполнение творческих работ с применением изученных техник рисования. Оформление выставки работ.

Зима

Тема 1. «Волшебный лес» Теория: продолжение знакомства с техникой правополушарного рисования. Практика: покрытие листа голубым цветом, плавный переход от темного к светлому. Нанесение темно-синей краски на нижнюю часть листа. Переворачивание листа вверх ногами. Выполнение рисунка деревьев, бледных на заднем плане и ярких на переднем. Изображение листвы методом тычка. Нанесение краски методом набрызга для изображения листвы.

Тема 2. «Серебряные березы» Теория: холодная цветовая гамма Изображение берез. Плавный переход одного цвета в другой. Практика: выполнение карандашного рисунка. Выполнение неба в цвете. Изображение леса на заднем плане. Выполнение в цвете заснеженного поля. Прорисовка берез на переднем плане. Проработка света и тени на деревьях и на снегу.

Тема 3. «Зимний танец. Балерина» Теория: продолжение знакомства с техникой правополушарного рисования (понятие, способ выполнения, инструменты). Композиция рисунка. Подбор цветовой гаммы для работы. Понятие пластики в изображении. Практика: подготовка фона для работы. Тонирование листа. Выполнение эскиза на отдельном листе. Перенос рисунка на основную работу. Выполнение рисунка.

Тема 4. «Небо Ван Гога» Теория: Композиция рисунка на листе. Декоративность в изображении природы. Практика: выполнение цветного фона. Нанесение карандашного рисунка. Прорисовка снежных вихрей. Рисунок деревьев на переднем плане.

Тема 5. «Закат и ели» Теория: продолжение знакомства с техникой правополушарного рисования. Композиция рисунка на листе. Цветовая гамма. Практика: выполнение цветного фона. Прорисовка заходящего солнца, неба, леса на заднем плане. Рисунок елей на переднем плане. Прорисовка снега и теней.

Тема 6. «Холодное солнце» Теория: продолжение знакомства с техникой правополушарного рисования. Холодая цветовая гамма. Создание настроения в работе. Практика: выполнение цветного фона. Прорисовка солнца, заснеженных гор на заднем плане. Прорисовка переднего плана.

Тема 7. «Творческие работы учащихся по пройденной теме» Теория: закрепление пройденного материала. Практика: выполнение творческих работ с применением изученных техник рисования. Оформление выставки работ.

Тема 8. «Сакура и горы» Теория: продолжение знакомства с техникой правополушарного рисования. Холодая цветовая гамма. Создание настроения в работе. Прорисовка деталей в работе. Практика: выполнение неба в цвете. Рисунок заснеженной горы. Прорисовка моря. Нанесение карандашного рисунка дерева и цветущих веток. Выполнение цветущего дерева в цвете. Прорисовка цветков.

Весна

Тема 1. «Дыхание весны» Теория: компоновка рисунка на листе. Плавный переход цвета в цвет. Особенности изображения деревьев весной. Практика: выполнение неба в цвете. Прорисовка облаков и деревьев на горизонте. Изображение снега и проталин. Рисунок деревьев и кустов на переднем плане. Прорисовка почек на деревьях. Прорисовка подснежников. Изображение солнца. Нанесение света и тени на деревья и снег.

Тема 2. «Солнце в лесу» Теория: продолжение знакомства с техникой правополушарного рисования. Свет, тень, блики. Практика: подбор цветовой гаммы. Выполнение фона красками. Прорисовка стволов деревьев, травы на переднем плане. Усиление интенсивности цвета деревьев на переднем плане. Свет и тени на стволах. Изображение травы, листвы на деревьях (с помощью разбрызгивания краски). Прорисовка солнца и солнечных лучей.

Тема 3. «Светлячки» Теория: подбор цветовой гаммы. Правильное композиционное построение рисунка на листе. Создание настроения в рисунке. Практика: выполнение фона в цвете. Прорисовка стеклянной банки и светлячков в ней. Нанесение бликов на банку. Прорисовка травы и летающих светлячков. Нанесение света и тени на траву.

Тема 4. «Цветущий Париж» Теория: создание настроения в работе. Передний и задний план. Перспектива в изображении. Практика: выполнение фона. Прорисовка Эйфелевой башни. Изображение кустов цветущей сирени. Прорисовка тюльпанов на переднем плане.

Тема 5. «Творческие работы учащихся по пройденной теме» Теория: закрепление пройденного материала. Практика: выполнение творческих работ с применением изученных техник рисования. Оформление выставки работ.

Тема 6. «Лето в Париже» Теория: портрет как жанр изобразительного искусства. Пластика в изображении. Практика: изображение неба и башни на заднем плане. Изображение фигуры девушки. Прорисовка деталей интерьера.

Тема 7. «Морское побережье» Теория: перспектива в изображении. Передний и задний план. Изображение поверхности воды и волн. Практика: подбор цветовой гаммы. Изображение неба и облаков. Прорисовка моря и гор на заднем плане. Изображение гор и цветущих кустов на переднем плане.

Тема 8. «Саванна» Теория: Жанровая композиция. Холодная цветовая гамма. Силуэты. Практика: продумывание композиции. Выполнение фона в холодных тонах. Прорисовка силуэтов дерева и слонов на фоне заходящего солнца.

Тема 9. «Творческие работы учащихся по пройденной теме» Теория: закрепление пройденного материала. Практика: выполнение творческих работ, подведение итогов года. Оформление выставки

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа строится на следующих принципах:

- принцип поэтапности «погружения» в программу (это самый ответственный принцип. Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей);
- принцип динамичности (каждое занятие необходимо творчески пережить и прочувствовать, только тогда сохраняется логическая цепочка – от самого простого до заключительного, максимально сложного задания);
- принцип сравнений (подразумевает разнообразие вариантов решения темы заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом, нетрадиционной техникой изображения, помогает развитию творчества, воображения);
- принцип выбора (заключается в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении данной темы, без каких либо – определенных и обязательных ограничений);
- принцип индивидуализации (обеспечивает развитие каждого ребенка);
- связь обучения с жизнью (изображение должно опираться на впечатление, полученное ребёнком от действительности. Дети рисуют то, что им хорошо знакомо, с чем встречались в повседневной жизни, что привлекает их внимание. Чем интереснее, насыщеннее, богаче по содержанию жизнь детей, тем больший отклик она приносит в их творчество).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Документы:

1. Конвенция ООН «О правах ребёнка».
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации".
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО).
4. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования.
6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Литература:

1. Аствацатуров Г. О. Технология современного урока и творчества учителя, 2002 г.
2. Ашикова С. Подружись с карандашами// Дошкольное воспитание – 2004. №4, с. 19- 23
3. Борисова Е. —Развиваем творческие способности старших дошкольников в рисовании// Дошкольное воспитание. – 2002. – №2
4. В. Г. Гульчевская Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: практическое пособие. Издательство: АРКТИ, 2010
5. Доронова Т.Н —Обучаем детей изобразительной деятельности‖ – М., 2005. – 96 с.
6. Казакова Р.Г. —Рисование с детьми - нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий// ООО —ТЦ Сфера, 2009г.
7. Комарова Т.С. Обучение младших школьников технике рисования/ Т.С. Комарова – М., Педагогическое общество России, 2005
8. Королева, Т. В. Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет - М. : Сфера, 2009. - 112 с.
9. Никишина И. В. Интерактивные формы методического обучения. М.: 2007.
10. Образовательные технологии. Н.В. Полякова// Научно-практический журнал "Завуч" № 5, 2005. 11. Основные требования к составлению образовательной программы. //Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003г.№28-02-484/16

12. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство.1-4 классы.-М.:Просвещение,2010. 13. Селевко Г.К "Современные образовательные технологии". М, 1998 14. Третьякова, Н. Г. Обучение детей рисованию в детском саду / Н. Г. Третьякова. - М. : Академия Развития, 2009. - 128 с. 15. Шайдурова, Н. В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам / Н. В. Шайдурова. - М. : Детство-Пресс, 2009. - 64 с. 16. Янушко Е.А Развитие мелкой моторики рук/ Е.А.Янушко – М., Мозаика, 2007