

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 «Театр»

ПРИНЯТА
на заседании педагогического совета
Протокол № 1
от 28.08.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ
Гимназия № 205 «Театр»
/Сажина Т.В./
Приказ № 11 от 01.09.2023 г.

Дополнительная образовательная общеразвивающая
программа художественной направленности
«Художественная мастерская»
Возраст обучающихся: 11 -12 лет
Срок реализации: 1 год

Составитель: Пискулина Виктория
Петровна, педагог дополнительного
образования

г. Екатеринбург
2023г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Авторская программа “Художественная мастерская” Сусловой О.А. - это программа дополнительного образования ребенка средствами изобразительного искусства, в процессе художественной деятельности.

Она включает в себя занятия по живописи, графике и конструированию.

Традиционное художественное образование ориентируется на формальное овладение навыками рисунка, не затрагивая внутреннего мира ребенка и не воспитывая личность, способную самостоятельно мыслить, тонко чувствовать, творчески действовать.

На сегодняшний день появились новые тенденции развития ребенка средствами искусства:

1. Занятие рисованием как момент приобщения ребенка к искусству, формирующий мировоззрение и определяющий отношение к миру и к самому себе.

2. Создание атмосферы радости наслаждения процессом восприятия произведений искусства.

3. Понимание того, что необходимо идти не от отработки навыков, а от эмоционально - чувственной наполненности окружающего мира, с одной стороны, и произведений искусства, с другой.

4. Формирование у ребенка потребности постоянного общения с искусством.

5. Понимание роли фантазии и воображения как основы всякой творческой деятельности, как ведущих качеств духовного проявления личности в искусстве.

6. Понимание творчества как пути к формированию духовности личности, пути включения ее в экосистему.

7. Стремление к интеграции в преподавании предметов искусства. Замена монохудожественного образования полихудожественным воспитанием.

8. Опора на игровую деятельность ребенка. Трансформации детской игры в творчество.

Основная цель:

Создание условий для формирования средствами изобразительного искусства творчески развитой личности, эстетически относящейся к миру, познающей себя и самосовершенствующейся.

Основные задачи программы:

1. Расширение визуального, чувственного, эмоционального опыта и накопление знаний о мире.

2. Развитие чувственного аппарата на основе сенсорных эталонов.

3. Развитие визуального восприятия, воображения, формирование чувства цвета, линии, формы, пространства.

4. Формирование творческого мышления:

- ассоциативно-образного мышления;

- ассоциативно-логического мышления;

- формирование игрового мышления как способности свободного переключения с одного типа мышления на другой.

5. Обретение возможности свободного общения с пространством произведения искусства, способности лично воспринимать материал искусства:

- формирование отношения к цвету, линии, форме как к игровому материалу;

- развитие художественного, эстетического вкуса и творческой интуиции;

- развитие способности к построению ассоциативных аналогий между образами действительности и пластическими, художественными образами, запечатленными в произведениях изобразительного искусства;

- постижение специфики законов, по которым строится произведение искусства;

- словесное выражение своих переживаний и ощущений;

- приобретение знаний по искусству.

6. Формирование потребности творчески действовать на разных уровнях человеческой жизнедеятельности.

7. Развитие способности к рефлексии, осознанию своей деятельности.

8. Реализация своих ощущений, чувств и образов в творческих работах, выполненных по законам искусства.

- освоение необходимых знаний и навыков для практической художественной деятельности;

- приобретение опыта художественной деятельности.

Дополнительная образовательная программа «Художественная мастерская» рассчитана на детей от 7 до 15 лет. Курс рассчитан на 35 учебных недель в год, 2 раза в неделю по 2 часа.

Продолжительность занятий – 45 минут.

Основной формой работы являются практические занятия.

Отчет о работе художественной мастерской проходит в форме выставок, конкурсов рисунков.

Язык обучения - русский;

Дистанционное обучение допускается. В этом случае применяется электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, обеспечивающие для обучающихся независимо от их места нахождения достижение результатов обучения путём организации образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Ожидаемые результаты:

Личностные:

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

Метапредметные:

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала;
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные:

- знание видов художественной деятельности, знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;
- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ.

Учебно-тематический план

№	Название темы	Кол-во часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Средневековое искусство. Христианство.	2	7	26	Самостоятельная работа
2	Знакомство с искусством Древней Руси.	2	14	18	Самостоятельная работа
3	Знакомство с искусством Китая.	2	2	4	Самостоятельная работа
4	Знакомство с искусством Японии.	2	5	10	Самостоятельная работа
5	Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.	2	2	6	Самостоятельная работа
6	Цвет. Тема «Здравствуй лето». Создание композиции на свободную тему. Техника на выбор.	2	2	4	Самостоятельная работа
	Всего				

Содержание программы

Раздел 1. Средневековое искусство. Христианство.

Тема 1. «Сотворение мира». Знакомство с книжными миниатюрами и храмовыми фресками на эту тему. Создание композиции, передающей сюжет Сотворения мира. Техника на выбор.

Тема 2. Понятие души человека. Цвет моей души. Создание композиций на тему «Моя душа в виде дерева или птицы». Выполнение кратковременных набросков предметов (шишка). Техника карандаш.

Тема 3 Знакомство с костюмом. Культ Прекрасной Дамы. графической композиции на тему «Прекрасная Дама». Техника акварель, тушь, перо (для девочек). Создание шлема рыцаря. Техника бумажная пластика (для мальчиков).

Средневековое искусство. Орнамент. Петельный или плетеночный стиль. Создание композиций на тему «Мой инициал». Техника тушь, перо, акварель. Выполнение кратковременных набросков предметов (листья). Техника карандаш.

Тема 4. Западной Европы. Архитектура средневековых замков. Замок Алькасар (9 век), замок Кастиль дель Монте в Апулии (12 в.), замок графов Фландрских в Генте (12-13 в.). Создание объемных композиций на тему «Средневековый замок». Знакомство с развертками объемных тел. Техника бумажная пластика.

Тема 5. Западной Европы. Готический стиль. Архитектура готических храмов. Витражи готических соборов. Создание композиций на темы «Готическая роза», «Готический витраж». Техника на выбор.

Тема 6. Христианство. Тема «Рай и Ад». Знакомство с книжными миниатюрами и храмовыми фресками на эту тему. Создание композиции на эту тему. Техника на выбор.

Подготовка к конкурсам детского художественного творчества

Тема 7. Западная Европа. Знакомство с архитектурой средневековых храмов. Сравнение романского и готического стиля. Собор в Шпейере (10-11 в.), собор в Пизе (10 в.), собор в Вормсе (11-12 в.), собор Нотр-Дам ла Гранд (12 в.), собор в Альби (12-13 в.), собор Нотр-Дам в Турнэ (12-14 в.). Собор в Шартре (12-14 в.), собор в Реймсе (12-13 в.), собор в Амьене (12 в.), собор Нотр-Дам де Пари (14 в.), собор в Кельне (12-13 в.), собор Святого Витта (13 в.). Создание композиций на тему «Средневековый собор» или создание композиции «Фантазийное животное из архитектурных элементов собора». Техника на выбор.

Тема 8. Искусство Византии. Христианство. Символика Византийского храма. Мозаики. Церковь Сан - Витале (6 в.), Собор Святой Софии (6 в.). Создание композиции на свободную тему. Техника мозаика из цветной бумаги.

Тема 9. Западной Европы. Символы Средневековья. Геральдика. Создание композиций на тему «Мой герб». Техника на выбор.

Тема 10. Христианство. Тема «Ангел». Знакомство с книжными миниатюрами и храмовыми фресками на эту тему. Создание живописной композиции «Мой ангел хранитель». Техника на выбор.

Тема 11. Христианство. Тема «Рождество». Знакомство с книжными миниатюрами и храмовыми фресками на эту тему. Создание живописной композиции «Рождество». Техника на выбор

Тема 12. Христианство. Тема «Чудо». Знакомство с библейскими историями о чудесах и с храмовыми фресками на эту тему. Создание живописной композиции «Чудо». Техника на выбор

Тема 13. Западной Европы. Знакомство с праздниками: праздник дураков, карнавал, штурм ада, битва между Масленицей и Великим Постом. Создание многофигурной композиции на тему «Средневековый праздник». Техника тушь, перо.

Раздел 2. Знакомство с искусством Древней Руси.

Тема 1. Представление о мироздании. Создание композиции на тему «Космогония древних славян». Техника на выбор.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Тема 2. Языческие боги древних славян: Сварог и Макошь, Дажьдбог Сварожич, Перун Сварожич, Огонь Сварожич, Род, Рожаниница, Ярила, Змей Волос, Морана. Создание композиций «Светлые и темные боги древних славян». Техника на выбор.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Тема 3. Символическое изображение старославянских богов. Создание композиций используя символы древних славян. Техника акварель, тушь, перо.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Тема 4. Старославянские символы. Обереги. Создание композиций, используя символы древних славян. Техника акварель, тушь, перо.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Тема 5. Деревянное зодчество. Изба. Создание архитектурной композиции на тему «Русское деревянное зодчество» или композиции из архитектурных элементов. Техника акварель, аппликация, тушь, перо.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Тема 6. Храмы. Создание фантастической архитектурной композиции на тему «Русский собор» или композиции из архитектурных элементов. Техника акварель, аппликация, тушь, перо.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Тема 7. Знакомство с иконами Богоматери. Создание живописной композиции «Материнство». Техника акварель, аппликация, тушь, перо.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Тема 8. Знакомство с иконой Андрея Рублева «Троица». Создание живописной композиции на тему «Триединство». Техника акварель, аппликация, тушь, перо.

Знакомство с архитектурой Древней Руси.

Город. Создание архитектурной композиции на тему «Русский город». Техника акварель, аппликация, тушь, перо.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Тема 9. Костюм. Орнамент. Отражение представлений об окружающем мире в женском костюме. Создание костюма, используя символы древних славян. Техника коллаж.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Раздел 3. Знакомство с искусством Китая.

Тема 1. Религия чань - буддизм. Знакомство с средневековой китайской картиной. Создание живописной композиции в китайском стиле «горы-воды». Техника акварель, тушь, перо.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Тема 2. Отличительные черты китайской архитектуры. Создание архитектурной композиции в китайском стиле. Техника акварель, аппликация, тушь, перо.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Раздел 4. Знакомство с искусством Японии.

Тема 1. Знакомство с искусством икэбана. Создание живописных композиций, передающих разное настроение через цветы. Техника акварель, тушь, перо или коллаж.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Тема 2. Знакомство с садом камней. Создание композиций, передающих разное настроение «Сад печали», «Сад гнева» и т.д. Техника акварель, тушь, перо или коллаж.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Тема 3. Знакомство с японской живописью. Создание графических композиций на классические японские трехстишия хайку. Техника акварель, тушь, перо.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Тема 4. Знакомство с гравюрой. Портрет. Создание живописных и графических композиций на тему «Маски японских актеров театра Кабуки». Техника акварель, тушь, перо.

Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Тема 5. Знакомство с архитектурой Японии. Отличительные черты архитектуры японского жилища. Создание композиции интерьера на тему «Духовный центр дома». Техника акварель, аппликация, тушь, перо.

Раздел 5. Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.

Раздел 6. Цвет. Тема «Здравствуй лето». Создание композиции на свободную тему.

Техника на выбор.

Список литературы.

1. Сулова О.А. «Художественная мастерская» Учебная программа для детей от 3 – 15 лет.

Екатеринбург. Издательство АМБ. 2007.

2. Басина Н. Сулова О. «С кисточкой и музыкой в ладошке» Лика-пресс. Москва 1997.

Календарный учебный график

№	Сроки проведения занятия	Форма занятия	Количество часов	Тема занятия	Форма контроля
1	1 неделя сентября	Мастер класс	4	Средневековое искусство. Христианство.	Самостоятельная работа
2	2 неделя сентября	Мастер класс	4	Средневековое искусство. Понятие души человека.	Педагогическое наблюдение
3	3 неделя сентября	Мастер класс	4	Средневековое искусство. Знакомство с костюмом.	Самостоятельная работа
4	4 неделя сентября	Мастер класс	4	Средневековое искусство. Орнамент.	Педагогическое наблюдение
5	1 неделя октября	Мастер класс	4	Средневековое искусство Западной Европы. Архитектура средневековых замков.	Самостоятельная работа
6	2 неделя октября	Мастер класс	4	Средневековое искусство Западной Европы. Архитектура средневековых замков.	Педагогическое наблюдение
7	3 неделя октября	Мастер класс	4	Средневековое искусство Западной Европы. Готический стиль.	Самостоятельная работа
8	4 неделя октября	Мастер класс	4	Средневековое искусство. Христианство.	Педагогическое наблюдение
9	1 неделя ноября	Мастер класс	4	Подготовка к конкурсам детского художественного творчества	Самостоятельная работа
10	2 неделя ноября	Мастер класс	4	Средневековое искусство Западной Европы. Знакомство с архитектурой средневековых храмов.	Педагогическое наблюдение
11	3 неделя ноября	Мастер класс	4	Средневековое искусство. Искусство Византии.	Самостоятельная работа
12	4 неделя ноября	Мастер класс	4	Средневековое искусство Западной Европы. Символы Средневековья. Геральдика.	Самостоятельная работа
13	1 неделя декабря	Мастер класс	4	Средневековое искусство. Христианство. Тема «Ангел».	Педагогическое наблюдение
14	2 неделя декабря	Мастер класс	4	Средневековое искусство. Христианство. Тема «Рождество».	Самостоятельная работа
15	3 неделя декабря	Мастер класс	4	Средневековое искусство. Христианство. Тема «Чудо».	Педагогическое наблюдение
16	4 неделя декабря	Мастер класс	4	Средневековое искусство Западной Европы. Знакомство с праздниками.	Самостоятельная работа
17	2 неделя января	Мастер класс	4	Знакомство с искусством Древней Руси. Представление о мироздании.	Педагогическое наблюдение
18	3 неделя января	Мастер класс	4	Знакомство с искусством Древней Руси. Языческие боги древних славян.	Самостоятельная работа

19	4 неделя января	Мастер класс	4	Знакомство с искусством Древней Руси. Символическое изображение старославянских богов.	Педагогическое наблюдение
20	1 неделя февраля	Мастер класс	4	Знакомство с искусством Древней Руси. Старославянские символы. Обереги.	Самостоятельная работа
21	2 неделя февраля	Мастер класс	4	Знакомство с архитектурой Древней Руси. Деревянное зодчество. Изба.	Педагогическое наблюдение
22	3 неделя февраля	Мастер класс	4	Знакомство с архитектурой Древней Руси. Храмы.	Самостоятельная работа
23	4 неделя февраля	Мастер класс	4	Знакомство с искусством Древней Руси. Знакомство с иконами Богоматери.	Педагогическое наблюдение
24	1 неделя марта	Мастер класс	4	Знакомство с искусством Древней Руси. Знакомство с иконой Андрея Рублева «Троица».	Самостоятельная работа
25	2 неделя марта	Мастер класс	4	Знакомство с архитектурой Древней Руси. Город.	Педагогическое наблюдение
26	3 неделя марта	Мастер класс	4	Знакомство с искусством Древней Руси. Костюм. Орнамент	Самостоятельная работа
27	4 неделя марта	Мастер класс	4	Знакомство с искусством Китая. Религия чань - буддизм.	Педагогическое наблюдение
28	1 неделя апреля	Мастер класс	4	Знакомство с архитектурой Китая. Отличительные черты китайской архитектуры.	Самостоятельная работа
29	2 неделя апреля	Мастер класс	4	Знакомство с искусством Японии. Знакомство с искусством икэбана.	Педагогическое наблюдение
30	3 неделя апреля	Мастер класс	4	Знакомство с искусством Японии. Знакомство с садом камней.	Самостоятельная работа
31	4 неделя апреля	Мастер класс	4	Знакомство с искусством Японии. Знакомство с японской живописью.	Педагогическое наблюдение
32	1 неделя мая	Мастер класс	4	Знакомство с искусством Японии. Знакомство с гравюрой. Портрет.	Педагогическое наблюдение
33	2 неделя мая	Мастер класс	4	Знакомство с архитектурой Японии. Отличительные черты архитектуры японского жилища.	Самостоятельная работа
34	3 неделя мая	Мастер класс	4	Выполнение кратковременных набросков предметов. Техника карандаш.	Педагогическое наблюдение
35	4 неделя мая	Мастер класс	4	Цвет. Тема «Здравствуй лето». Создание композиции на свободную тему. Техника на выбор.	Самостоятельная работа
Итого			140		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 135955613336665976574499022560335136778487908079

Владелец Сажина Татьяна Валентиновна

Действителен с 19.06.2023 по 18.06.2024