Комитет по делам образования города Челябинска
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества Гармония г. Челябинска»

Принята на заседании
Методического совета
от «30»__08_____20_21_г.
Протокол № __1__

Утверждаю:
Директор МАУДО «ЦДТ Гармония
г. Челябинска»
_____Н.А. Андреева
«30»__08_____20_21_г.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности

«Керамика + ИЗО»

Возраст обучающихся: 9–15 лет
Срок реализации: 2 года

Автор-составитель:
Машарова Людмила Александровна,
педагог дополнительного образования

Челябинск
2021

Пояснительная записка

Особое место в воспитании учащихся занимает изобразительная деятельность, которая наиболее ярко раскрывает их природные способности. Изобразительное искусство формирует у обучающихся умение наблюдать, анализировать, развивает инициативу, фантазию, способность ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать художественную культуру. Кроме того, изобразительное искусство, художественное творчество предоставляют огромные возможности для формирования личностной культуры учащихся, развития их креативности и художественного вкуса.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа базового уровня «Керамика + ИЗО» (далее - программа) составлена с учетом Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (письмо Минкультуры России от 19 ноября 2013 года N 191-01-39/06-ГИ).

Программа является продолжением дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы ознакомительного уровня «Простое волшебство» и предусмотрена для обучающихся, уже имеющих необходимый объем специальных практических навыков, а также теоретических знаний, позволяющих зачислить ребенка в ЦДТ на данную программу.

Программа ориентирована на профессиональное самоопределение обучающихся. Формируя и развивая устойчивый интерес к творчеству, программа позволяет формировать комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать предпрофессиональные, а затем профессиональные образовательные программы в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В процессе освоения программы появляется возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности (участие в конкурсном движении, выставках) с тем, чтобы позже уметь анализировать профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя при выборе профессии более уверенно.

Программа имеет **художественную направленность** и предполагает формирование устойчивых знаний, умений и навыков по выполнению живописных и графических работ, а также предусматривает теоретическую часть — знакомство с жанрами искусства. Данная программа призвана помочь учащимся, имеющим склонности к занятиям изобразительного искусства, реализовать свои природные задатки. Программа направлена на активизацию и интеграцию познания, досуг и творчество обучающихся в целях общего и профессионального развития личности.

Актуальность данной программы определяется несколькими составляющими: современной концепцией гуманизации образования, в которой подчеркивается влияние художественного искусства на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям добра и красоты; запросом со стороны детей и родителей на программы художественно-эстетического развития, для которых

очевидно, что в результате занятий формируется творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях.

Новизна. Программа разработана с учетом современных образовательных технологий и направлена на активизацию и интеграцию познания, досуга и творчества **учащихся школьного возраста 9–15 лет** в целях общего и предпрофессионального развития личности.

Отличительные особенности

Программа предусматривает разнообразные формы выражения художественной деятельности учащихся: это изображение на плоскости и в объеме; декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результаты индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия и др. Фундаментом программы, залогом достижения основной цели всего курса обучения являются методики индивидуального поэтапного творческого развития учащихся. Систематизирующий метод — выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивной, изобразительной, декоративной. Каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему. Кроме того, систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения учащиеся знакомятся с выдающимися произведениями живописи, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох.

Срок реализации программы, адресат программы

Срок реализации программы **— 2 года.**

Обучению отведено **37 учебных часов в год.** Занятия проходят один раз в неделю по 1 учебному часу (продолжительность одного часа 40-45 минут). Форма обучения: очная. Программа может быть реализована в очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий. Темы занятий могут варьироваться в течение учебного года, в зависимости от их актуальности на данный период.

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся средствами изобразительного искусства.

Задачи программы

Образовательные:

– формировать знания, умения и навыки в области изобразительной деятельности;

– заложить понимание основ художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.

Развивающие:

– развить у учащихся интерес к искусству и деятельности в сфере искусства;

– развивать память, фантазию и воображение;

– обогащать индивидуальную художественную культуру учащихся через знакомство с творчеством выдающихся мастеров российского и зарубежного изобразительного искусства.

Воспитательные:

– воспитывать трудолюбие, аккуратность, чувство уверенности в себе и своих силах;

– вырабатывать способность оценивать красоту окружающего мира, интерес к отечественному искусству и мировой художественной культуре, в том числе через посещение музеев, выставок.

Планируемые результаты

В результате освоения программы учащиеся должны

знать:

– правила безопасности труда и личной гигиены;

– особенности материалов, используемых в художественной деятельности (бумага, краски, кисти, масляная пастель, тушь, перо, уголь и т. д.);

– особенности работы акварельными и гуашевыми красками;

– основы линейной и воздушной перспективы;

– основные законы композиции;

– основные жанры изобразительного искусства;

– пропорции фигуры и головы человека;

– основы цветоведения;

– особенности применения и значение орнамента в жизни человека;

уметь:

– самостоятельно создать композицию на заданную тему;

– выделять главное в композиции;

– пользоваться навыками плоского и объёмного изображения;

– передавать в рисунке движение, соотношение величин, характеры, эмоциональные состояния, взаимодействие между изображаемыми персонажами, компоновать изображение в листе;

– строить изображение цветом, работая от пятна, уметь использовать цвет как средство передачи своего отношения к изображаемому;

– сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего замысла;

– высказывать свои оценочные впечатления.

Личностные результаты:

– приобретение опыта творческой деятельности;

– умение планирования своей деятельности;

– приобретение опыта работы с информацией (усваивать, перерабатывать информацию и преподносить окружающим);

– умение видеть и чувствовать красоту окружающего мира;

– умение радоваться своим успехам и успехам товарищей, критически оценивать как собственные работы, так и работы своих товарищей, воспринимать конструктивную критику.

Метапредметные результаты:

– учащиеся усвоят правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;

– расширят своё представление о различных художественных материалах, техниках;

– получат и усвоят доступные сведения о памятниках культуры и искусства в связи с историей, бытом и жизнью своего народа;

– усвоят сведения о ряде выдающихся художниках и их произведениях в мировом и отечественном искусстве;

– приобретут опыт творческой композиционной работы в различных жанрах и материалах с натуры, по памяти и воображению.

Календарный учебный график
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Керамика + ИЗО»

Этапы образовательного процесса	1 год обучения	2 год обучения
Продолжительность освоения программы	37 недель	37 недель
Начало учебного года	2 сентября 2021г.	2 сентября 2021г.
Окончание учебного года	31.05.2022г.	31.05.2022г.
Продолжительность учебного года (учебные часы)	37 недель (37 часов)	37 недель (37 часов)
Входной контроль знаний	сентябрь – октябрь 2021 г.	
Текущий контроль успеваемости	В течение всего периода освоения программы	
Промежуточная аттестация обучающихся	май 2022г.	май 2022г.
Итоговая аттестация	-	май 2022г.
Продолжительность учебных занятий	40-45 мин.	40-45 мин.
Новогодние праздники	31 декабря 2021г.– 09 января 2022г.	31 декабря 2021г.– 09 января 2022г.
Каникулы летние	01 июня – 31 августа 2022г.	-
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками	04.11.2021; 23.02.2022; 08.03.2022; 01.05.2022, 09.05.2022	04.11.2021; 23.02.2022; 08.03.2022; 01.05.2022, 09.05.2022

Учебный план

Первый год обучения

№	Темы занятий	Кол-во часов	Форма аттестации
1.	Вводное занятие	1	Входной мониторинг
2.	Рисунок — основа изобразительного творчества	2	
3.	Графические средства выражения в композиции	2	
4.	Цвет. Основы цветоведения	2	
5.	Цвет в произведениях живописи	2	
6.	Мир наших вещей	2	
7.	Художественное познание: реальность и фантазия	2	
8.	Линейная перспектива	2	
9.	Свет и тень	2	
10.	Натюрморт в графике	2	
11.	Портрет в изобразительном искусстве	2	
12.	Конструкция головы человека. Профиль	2	
13.	Изображение головы человека в пространстве	2	
14.	Сатирические образы человека	1	
15.	Изображение пространства	2	
16.	Правила линейной и воздушной перспективы	2	
17.	Пейзаж-настроение	2	
18.	Пленэр	4	
19.	Открытое занятие Лето в городе	1	Промежуточная аттестация
	Итого	**37**	

Содержание программы
Первый год обучения

1. Вводное занятие (1 час)

Теория: требования безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях, правила внутреннего распорядка учебного кабинета, с организация рабочего места.

Искусство и его виды. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.

Практика: беседа о безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях, культуре поведения, об организации рабочего места и личной гигиене. Диагностика изобразительных навыков.

2. Рисунок — основа изобразительного творчества (2 часа)

Теория: творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные возможности.

Практика: рисование с натуры отдельных растений или ветки.

3. Графические средства выражения в композиции (2 часа)

Теория: пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. *Практика:* изображение различных осенних состояний природы (ветер, дождь, туман и т. д.).

4. Цвет. Основы цветоведения (2 часа)

Теория: основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.

Практика: выполнение фантазийных изображений сказочных царств ограниченной палитрой с использованием вариативных возможностей цвета («Царство Снежной королевы», «Изумрудный город», «Розовая страна вечной молодости» и т. д.).

5. Цвет в произведениях живописи (2 часа)

Теория: цветовые отношения и взаимодействие цветовых пятен в композиции. Раскрытие понятий «локальный цвет», «тон», «колорит».

Практика: изображение осеннего букета с разным настроением.

6. Мир наших вещей (2 часа)

Теория: натюрморт. Появление жанра, его особенности в живописи, графике, скульптуре. Выразительные средства и правила изображения натюрморта.

Практика: работа над натюрмортом из предметов кухонной утвари.

7. Художественное познание: реальность и фантазия (2 часа)

Теория: знакомство с творчеством А. Матисса, П. Гогена, Х. Миро. Выразительные средства и правила изображения натюрморта. Правила изображения в технике аппликации.

Практика: выполнение подготовительного рисунка натюрморта в технике аппликации.

8. Линейная перспектива (2 часа)

Теория: изображение предмета на плоскости. Ввести понятия «плоскость», «объём», «ракурс», «перспектива». Правила построения геометрических тел.

Практика: выполнение построения конструкций из нескольких геометрических тел.

9. Свет и тень (2 часа)

Теория: уточнить понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень».

Практика: выполнение изображения геометрических тел из гипса с боковым освещением.

10. Натюрморт в графике (2 часа)

Теория: выразительные возможности натюрморта. Раскрыть понятие «гравюра» и её виды.

Практика: графическое изображение натюрморта.

11. Портрет в изобразительном искусстве (2 часа)

Теория: великие художники-портретисты. Знакомство с конструкцией головы и пропорциями лица человека анфас.

Практика: рисование головы анфас, соблюдая пропорции.

12. Конструкция головы человека. Профиль (2 часа)

Теория: знакомство с конструкцией головы и пропорциями лица человека в профиль.

Практика: рисование головы в профиль, соблюдая пропорции.

13. Изображение головы человека в пространстве (2 часа)

Теория: графический портретный рисунок и выразительность образа человека.

Практика: рисование головы человека с передачей индивидуальных особенностей характера и настроения.

14. Сатирические образы человека (1 час)

Теория: творчество художников карикатуристов: О. Домье, Кукрыниксов, В. Пескова, А. Бильжо и др. Раскрытие понятий «карикатура» и «дружеский шарж».

Практика: дружеские зарисовки.

15. Изображение пространства (2 часа)

Теория: человек и пространство в изобразительном искусстве. Виды перспективы. Понятия: «плоскость картины», «точка зрения», «высота горизонта», «точка схода».

Практика: на примере картины И. Левитана изобразить уходящую вдаль аллею, соблюдая правила линейной перспективы.

16. Правила линейной и воздушной перспективы (2 часа)

Теория: правила воздушной перспективы.

Практика: рисование уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил линейной и воздушной перспективы.

17. Пейзаж-настроение (2 часа)

Теория: природа и художник. На примере работы Н. Крымова «Учебный пейзаж-таблица» проследить изменение в пейзаже отношений по тону и цвету в разное время суток.

Практика: составление пейзажной композиции с выполнением предварительных набросков и зарисовок с натуры.

18. Пленэр (4 часа)

Теория: городской пейзаж. Обобщение материалов года.

Практика: рисование с натуры пейзажных, жанровых зарисовок, набросков, портретов животных, птиц, архитектурных сооружений и т. д.

19. Открытое занятие «Лето в городе» (промежуточная аттестация) (1 час)

Теория: Выявление качества усвоения знаний, степени сформированности умений и навыков учащихся. Оценка результатов учебного процесса.

Практика: просмотр работ, выставка творческих работ учащихся по пройденным темам учебного года.

Учебный план
Второй год обучения

№ п/п	Темы занятий	Количество часов	Форма аттестации
1.	Вводное занятие. Виды и жанры изобразительного искусства	1	Входной мониторинг
2.	Жанровая живопись	4	
3.	Человек. Стоящая фигура	2	
4.	Человек в движении	1	
5.	Язык мимики	1	
6.	Набросок как вид рисунка	1	
7.	Бытовой жанр	3	
8.	Восточная миниатюра	3	
9.	Сюжетная композиция	4	
10.	История моего города	4	
11.	Вечные темы в искусстве	3	
12.	Искусство русской иконописи	1	
13.	Абстрактное искусство	1	
14.	Плакат	3	
15.	Пленэр	4	
			промежуточная аттестация по итогам текущего контроля
16.	Открытое занятие «Лето в городе»	1	Итоговая аттестация
	Итого	**37**	

Содержание программы
Второй год обучения

1. **Вводное занятие.**

Виды и жанры изобразительного искусства (1 час)

Теория: требования безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях, правила внутреннего распорядка учебного кабинета, с организация рабочего места.

Дальнейшее формирование представлений о видах искусства: живопись, графика, скульптура.

Практика: беседа о безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях, культуре поведения, об организации рабочего места и личной гигиене. Диагностика изобразительных навыков.

2. **Жанровая живопись (4 часа)**

Теория: понятие о тематической картине, сюжете и содержании на основе творчества мастеров жанровой живописи. Изображение человека в центре любого жанрового произведения.

Практика: выполнение иллюстрации к выбранному литературному произведению.

3. **Человек. Стоящая фигура (1 час)**

Теория: конструкция фигуры человека и основные пропорции. Дать понятие о построении фигуры человека, её основных пропорциях и их индивидуальной изменчивости.

Практика: рисунок стоящей фигуры.

4. **Человек в движении (1 час)**

Теория: движение фигуры человека. Опорные схемы из учебника «Основы учебного академического рисунка» Николая Ли.

Практика: рисование фигуры человека в движении.

5. **Язык мимики (1 час)**

Теория: передача положительных и отрицательных эмоций при помощи мимики и жестов. Опорные схемы из учебника «Основы учебного академического рисунка» Николая Ли.

Практика: рисование по выбору положительных или отрицательных персонажей, выработка умений в рисунке передавать настроение при помощи мимики и жестов.

6. **Набросок как вид рисунка (1 час)**

Теория: особенности и виды набросков на примере мастеров живописи и графики: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Альбрехта Дюрера, И. Ефимова, П. Митурича и др.

Практика: рисование набросков с натуры.

7. **Бытовой жанр (3 часа)**

Теория: изображение труда и повседневных занятий человека древних цивилизаций и Античности.

Практика: композиция по мотивам из жизни народов древних цивилизаций: Египет, Рим, Греция, Инки и др.

8. **Восточная миниатюра (3 часа)**

Теория: бытовые темы и их воплощение в изобразительном искусстве Китая и Японии.

Практика: выполнение композиции на темы из жизни народов древних цивилизаций.

9. Сюжетная композиция (4 часа)

Теория: понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства на примере работ современных художников. Разбор сюжетов, главное и второстепенное, выразительные детали.

Практика: работа над композицией с сюжетом из своей жизни. Выполнение набросков или зарисовок сцен на улице по памяти или представлению.

10. История моего города (4 часа)

Теория: исторический жанр. Тема, сюжет, содержание. Этапы создания картины: эскизы, зарисовки, этюды. Отношение к прошлому как понимание современности. Сбор и систематизирование информации для создания собственной исторической картины.

Практика: создание композиции по выбору: «Жизнь в моём городе столетие назад» или «Танкоград».

11. Вечные темы в искусстве (3 часа)

Теория: исторический и мифологический жанры в искусстве. Библейские темы.

Практика: рисуем композицию на библейские темы: «Благовещение», «Рождество», «Святое семейство» и др.

12. Искусство русской иконописи (1 час)

Теория: понятие «икона», происхождение, византийские традиции, традиции древнерусской иконописи. Мастера иконописи: Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий, Симон Ушаков.

Практика: продолжаем работу над композицией на библейскую тему.

13. **Абстрактное искусство (1 час)**

Теория: понятие абстрактного искусства. Знакомство с творчеством Х. Миро, Д. Поллока, В. Кандинского, К. Малевича и др.

Практика: выполнение абстрактной композиции.

14. Плакат (3 часа)

Теория: плакат как вид искусства и средство пропаганды. Виды плаката. Специфические черты плаката: обобщённость форм, гротескность, использование силуэта, приём яркого цветового пятна. Знакомство с работами представителей жанра плаката второй половины XIX в. и ведущих советских плакатистов.

Практика: выполнение плаката на тему проблем личности и общества, природы и человека.

15. **Пленэр (4 часа)**

Теория: обобщение материалов года.

Практика: рисование с натуры пейзажных, жанровых зарисовок, набросков, животных, птиц, архитектурных сооружений и т. д.

16. **Открытое занятие «Лето в городе» (итоговая аттестация) (1 час)**

Теория: выявление качества усвоения знаний, степени сформированности умений и навыков учащихся. Оценка результатов учебного процесса.

Практика: организация выставки творческих работ учащихся по пройденным темам учебного года. Просмотр работ.

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:

– светлое помещение для занятий;

– доска аудиторная, светильники локального освещения;

– мебель: шкафы для хранения рисунков и инструментов, столы и стулья, натюрмортные столы;

– мольберты, доски для монотипии;

– мультимедийная техника: проектор, экран, компьютер;

– натюрмортный фонд: различные предметы, драпировки, муляжи овощей, фруктов, грибов и др.;

– основа для рисунков: альбомы, листы бумаги для рисования разного формата, картон;

– материалы и инструменты: краски (акварель, гуашь, темпера), кисти, палитры, пастель, графические карандаши, цветные карандаши, восковые мелки, уголь, сангина, соус, фломастеры, перья, тушь, трубочки для выдувания;

– для конструирования: цветная и белая бумага разной плотности и фактуры, клей ПВА, кисти для клея, ножницы, салфетки;

– вспомогательные материалы: салфетки, банки для воды, декоративный и бросовый материал.

Интернет-источники:

– Энциклопедия художников и их произведений (http://painteropedia.ru);

– портал «Музеи России» (http://www.museum.ru);

– Энциклопедия итальянской и французской живописи (http://www.artitaly.ru, http://www.artfrance.ru);

– портал «Культура России» (http://www.russianculture.ru);

– каталог презентаций «Visaginart: изобразительное искусство» (http://visaginart.nm.ru);

– портал «Museum online» (http://www.museum-online.ru);

– Музеи Европы и мира (http://www.kontorakuka.ru);

– История изобразительного искусства (http://www.arthistory.ru);

– Искусство: виртуальный журнал (http://art.1september.ru).

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования.

Формы аттестации

Реализация программы «Керамика+ИЗО» предусматривает входной мониторинг, текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся.

Входной мониторинг осуществляется ежегодно на первых занятиях в форме наблюдения и выявления уровня развития специальных способностей обучающихся.

В течение всего учебного года проводится педагогическое наблюдение за уровнем усвоения учебного материала. Оно заключается в наблюдении за всей группой в целом и за каждым в отдельности. Наполняемость групп позволяет увидеть каждого занимающегося, сделать выводы о качестве усвоения знаний, степени сформированности умений и навыков, а также внести необходимые коррективы в процесс обучения.

Также практикуется:

– коллективный анализ работ, проводимый обычно после изучения темы, где учащийся может оценить свою работу, сравнив её с другими, высказать свои оценочные впечатления, выслушать мнение педагога и товарищей;

– выставки работ учащихся в конце изучения каждой темы;

– участие в выставках-конкурсах декоративно-прикладного творчества различного уровня.

В конце каждого года обучения предусмотрена промежуточная аттестация, по окончании всего курса обучения - итоговая аттестация, осуществляемая путем:

– проведения просмотров, обсуждения творческих работ;

- проведения открытых занятий;

– организацией выставок для родителей и посетителей Центра детского творчества.

Для отслеживания динамики развития обучающихся в конце учебного года на основании данных от просмотров творческих работ (промежуточного и итогового контроля) проводятся мониторинговые исследования.

Уровень освоения программы определяется по следующим критериям: практические умения и навыки, теоретическая подготовка, формирование творческого мышления, работоспособность на занятии, которые отражены в таблице «Критерии уровня достижения обучающихся». Результативность обучения дифференцируется по четырем уровням (оптимальный, достаточный, средний, недостаточный). Результаты фиксируются в «Мониторинговой карте уровня достижений обучающихся» (приложение 2).

Полученные данные позволяют проследить общий уровень усвоения учащимися программы и, в частности, творческий потенциал каждого занимающегося ребёнка.

Входной мониторинг в студии проводится по методике Н. А. Лепской «Пять рисунков» (прил. 3 «Н. А. Лепская. Диагностика художественно-творческих способностей учащихся “Пять рисунков”»), на первых занятиях в начале каждого года обучения для выявления творческих способностей и уровня

подготовки детей к последовательному усвоению программы. Данная методика построена на принципе длительного обследования и проводится два раза в течение учебного года.

В течение всего учебного года проводится педагогическое наблюдение за уровнем усвоения учебного материала. Оно заключается в наблюдении за всей группой в целом и за каждым в отдельности. Наполняемость групп позволяет увидеть каждого занимающегося, сделать выводы о качестве усвоения знаний, степени сформированности умений и навыков, а также внести необходимые коррективы в процесс обучения.

Также практикуется поурочный коллективный просмотр работ, где ребёнок может оценить свою работу, сравнив её с другими, высказать свои оценочные впечатления, выслушать мнение педагога и товарищей (коллективный анализ работ).

В конце курса обучения предусмотрена итоговая аттестация, осуществляемая путем проведения просмотров, обсуждения творческих работ, организации выставок для родителей и посетителей Центра творчества.

Также для отслеживания динамики развития детей в конце учебного года на основании данных от просмотров творческих работ (промежуточного и итогового контроля) проводятся мониторинговые исследования.

Уровень освоения программы осуществляется путем оценивания следующих критериев: практические умения и навыки, теоретическая подготовка, формирование творческого мышления, работоспособность на занятии, которые отражены в таблице «Критерии уровня достижения обучающихся». Результативность обучения дифференцируется по четырем уровням (оптимальный, достаточный, средний, недостаточный). Результаты фиксируются в «Мониторинговой карте уровня достижений обучающихся» (прил. 2).

Полученные данные позволяют проследить общий уровень усвоения детьми учебной программы и, в частности, творческий потенциал каждого ребёнка.

Методические материалы

Методические виды продукции

Методические разработки по теме: «Формирование толерантности детей в системе дополнительного образования средствами коллективных форм обучения», «Конструирование новогодних игрушек из бросового материала как способ развития творческих способностей ребёнка», «Развитие творческих способностей детей средствами декоративно-прикладного и изобразительного искусства» и др.

Дидактические материалы, разработки занятий, презентации: «Нетрадиционные методы изобразительной деятельности. Трафарет», «Монотипия», «Чудо-гжель», «Кляксография», «Кто живёт в слободе Дымково», «Абстракционизм», «И. Шишкин», «А. Г. Венецианов», «К. С. Малевич», «И. И. Левитан», «К. А. Васильев», «П. Пикассо», «Художники XIX века», «Художники анималисты», «Художники-передвижники» и др.

Таблицы, схемы: «Схемы построения простых и сложных предметов», «Техника штриха», «Построение натюрморта», «Последовательность выполнения натюрморта», серия таблиц «Цветоведение», наглядное пособие «Разбор тона предметов», серия таблиц «Анатомия человека», «Последовательное выполнение построения бытовых предметов», «Разновидности бабочек», «Разновидности рыб», «Наброски с фигуры человека, портреты, дружеские шаржи», пособие «Графика», пособие «Декоративный натюрморт».

Журналы: «Искусство в школе», «Юный художник» (Москва, 1970–1990).

Альбомы: коллекция «Великие художники» в 80-и томах (Москва, Комсомольская правда, 2010): И. И. Шишкин, И. Е. Репин, И. И. Крамской, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. А. Серов и др.

Интернет-источники: видеохостинг «YouTube» (цикл программ о художниках Паолы Волковой «Мост над бездной»).

Особенности методики и организации образовательного процесса

Программа «Керамика + ИЗО» рассчитана на два года обучения. В первый год большое внимание уделяется заданиям по рисованию с натуры, переосмысливаются сведения о перспективе прямоугольных форм и окружности, свето-воздушной перспективе, о порядке и методах работы над натурной постановкой. Занятия по живописи выполняются в технике акварели и гуаши. Происходит обобщение и закрепление полученных знаний о тоновых и цветовых отношениях, влиянии освещенности на предметы, правил перспективы; навыков работы с натуры. Наряду с созданием творческих работ выделяются в самостоятельный вид учебной работы упражнения. При выполнении упражнений обучающиеся получают знания о цвете (теплохолодность, смешение цветов, работа с ахроматическими цветами). Обучающиеся получают знания о влиянии среды и освещённости на цвет. Изучаются основные правила композиционной организации плоскости листа. Происходит закрепление знаний о размещении изображения в заданном

формате. Упражнения предусматривают не однозначное решение, а различные варианты, то есть возможность творческого выбора.

Второй год обучения посвящён видам и жанрам изобразительного искусства. Здесь, в процессе обучения выполняются преимущественно композиционные задания, которые направлены на развитие творческого потенциала учащихся и воспитание эстетического отношения к действительности, акцентируется внимание на осмыслении пройденного материала, синтезе пространственных и временных структур. Закладываются основы художественного мышления и знаний на основе единства восприятия. Содержание программы на этом этапе направлено на постепенное осмысление таких понятий, как «жизнь», «любовь», «Вселенная», через образы мирового искусства. Учащиеся отслеживают исторические связи искусств, изучают основы изобразительной и конструктивной грамоты.

В образовательном процессе используются следующие технологии:

– технология сотрудничества (реализуются демократизм, равенство, партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка; педагог и воспитанники совместно вырабатывают цели, определяют содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества);

– личностно-ориентированные технологии (в центр образовательной системы ставятся личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов);

– технология С. Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение использования опорных схем (целевые ориентации: усвоение ЗУН, успешное обучение всех; концептуальные положения: личностный подход педагогики сотрудничества; успех — главное условие детей в обучении; предупреждение ошибок, а не работа над ними; последовательность, системность содержания учебного материала).

Методы:

– объяснительно-иллюстративный (объяснение, рассказ, беседа, иллюстрация, демонстрация);

– репродуктивный (работа по образцу, упражнение, практическая работа);

– проблемный (раскрытие проблем, показ способов их разрешения);

– частично-поисковый (подготовка к самостоятельной постановке и решению проблем);

– исследовательский (освоение самостоятельной постановки познавательных и практических задач, нахождение способов их решения).

Формы организации образовательного процесса

Формы организации занятий:

– учебное занятие;

– участие в конкурсах, фестивалях;

– выставки;

– досуговые мероприятия.

Основной формой является *учебное занятие*, в рамках которого используются разнообразные формы организации работы с детьми: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная.

В целом обучение учащихся строится на сочетании коллективных и индивидуальных форм работы, что позволяет сформировать взаимное уважение друг к другу, развивает способность к самостоятельному творческому поиску и ответственное отношение к выполнению работы.

Список литературы для педагога

Нормативные акты

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы.

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Пр-ва РФ от 04.09.2014 № 1726-р).

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации».

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

6. Приложение к Письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (зарег. в Минюсте России 20.08.2014 № 33660).

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

Методическая литература

1. Горяева, Н. А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы. Книга для учителя / Н. А. Горяева. — М. : Просвещение, 1991. — 160 с.

2. Джонсон, Кэти. Наброски и рисунок / Кэти Джонсон ; пер. с англ. Н. В. Кремко. Минск : Попурри, 2011. — 104 с. — (Рисование).

3. Изобразительное искусство и художественный труд. 1–9 классы / под рук. Б. М. Неменского. — М. : Просвещение, 2011. 142 с. — (Программы общеобразовательных учреждений).

4. Керси, Джефф. Деревья и леса: Акварель / Джефф Керси. — М. : Мир книги : Контэнт, 2010. — 48 с. — (Рисуем по схемам).

5. Кожохина, С. К. Путешествие в мир искусства : прогр. развития детей дошк. и мл. шк. возраста на основе изодеятельности / С. К. Кожохина. — М. : Сфера, 2002. — 192 с.

6. Некрасова, М. А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности : альбом / М. А. Некрасова. — М. : Совет. Россия, 1983. — 220 с., цв. ил.

7. Образцов, С. В. Моя Кунсткамера: Маски, шарманки, колокольчики, куклы, игрушки : рассказы / С. В. Образцов. — М. : Дет. лит., 1990. — 80 с.: ил.

8. Основы рисования : пер. с англ. / под ред. Грега Альберта и Рейчел Вульф. — Минск : Попурри, 2001. — 128 с.: ил. — (Техника исполнения).

9. Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и её применение в рисунке / М. Ц. Рабинович. — М. : Высш. шк., 1978. — 208 с.

10. Рымарь, Н. Н. Как рисовать животных / Н. Н. Рымарь. — Киев : АСТ ; Донецк : Сталкер, 2010. — 31 с. — (Волшебный карандаш).

11. Рымарь, Н. Н. Как рисовать кошку / Н. Н. Рымарь. — Киев : АСТ, 2005. — 34 с. — (Волшебный карандаш).

12. Селютин, И. Ю. Как нарисовать натюрморт / И. Ю. Селютин. — Киев : АСТ, 2005. — 31 с. — (Волшебный карандаш).

13. Селютин, И. Ю. Как нарисовать портрет / И. Ю. Селютин. — Киев : АСТ, 2005. — 31 с. — (Волшебный карандаш).

14. Селютин, И. Ю. Как нарисовать природу / И. Ю. Селютин. — Донецк : Сталкер, 2008. — 31 с. — (Волшебный карандаш).

15. Селютин, И. Ю. Как нарисовать растения / И. Ю. Селютин. — М. : АСТ, 2008. — 31 с. — (Волшебный карандаш).

16. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов / Н. М. Сокольникова. — Обнинск : Титул, 1998. — 80 с. — (Изобразительное искусство).

17. Сокольникова, Н. М. Основы живописи : учеб. для учащихся 5–8 кл. / Н. М. Сокольникова. — Обнинск : Титул, 1996. — 96 с. — (Изобразительное искусство).

18. Сокольникова, Н. М. Основы композиции : учеб. для учащихся 5–8 кл. / Н. М. Сокольникова. — Обнинск : Титул, 1996. — 80 с. — (Изобразительное искусство).

19. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка : учеб. для учащихся 5–8 кл. / Н. М. Сокольникова. — Обнинск : Титул, 1996. — 96 с. — (Изобразительное искусство).

20. Уатт, Ф. Как научится рисовать : универс. пособие для детей и взрослых / Ф. Уатт. — М. : Росмен-Издат, 2001. — 95 с.

21. Чтобы ожили стены : сб. / ред. Е. О. Каменева. — М. : Молодая гвардия, 1977. — 96 с.

22. Шестакова С. В. Росток : прогр. развития детей дошк. и мл. шк. возраста на основе изодеятельности / С. В. Шестакова ; рец.: Б. М. Неменский, В. В. Гербов. — Челябинск : Межрайон. тип., 1996. — 196 с.

23. Школа изобразительного искусства : в 10 т. / ред. М. Г. Манизер, В. А. Серов, П. М. Сысоев. — М. : Изд-во Акад. художеств СССР, 1960–1963 гг.

24. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс : учеб. / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. — М. : Просвещение, 2014. — 159 с.

25. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс : метод. пособие к учеб. / Т. Я. Шпикалова. — М. : Просвещение, 2000. — 63 с.

26. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс : учеб. /

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. — М. : Просвещение, 2016. — 175 с.
27. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс : метод. пособие к учеб. / Т. Я. Шпикалова. — М. : Просвещение, 2002. — 94 с.
28. Юный художник : журн. — М. : 1970–1990.

Список литературы для учащихся

1. Великие художники : [серия] : [коллекция газ. «Комсомольская правда»] : в 100 т. — М. : Директ-Медиа : Комсом. правда, 2009–2011.

2. Джонсон, Кэти. Наброски и рисунок / Кэти Джонсон ; пер. с англ. Н. В. Кремко. — Минск : Попурри, 2011. — 104 с. — (Рисование).

3. Керси, Джефф. Деревья и леса: Акварель / Джефф Керси. — М. : Мир книги : Контэнт, 2010. — 48 с. — (Рисуем по схемам).

4. Ли, Н. Г. Основы учебного академического рисунка / Н. Г. Ли ; ред. Л. Кондрашова. — М. : Эксмо, 2015. — 480 с.

5. Рымарь, Н. Н. Как рисовать животных / Н. Н. Рымарь. — Киев : АСТ ; Донецк : Сталкер, 2010. — 31 с. — (Волшебный карандаш).

6. Рымарь, Н. Н. Как рисовать кошку / Н. Н. Рымарь. — Киев : АСТ, 2005. — 34 с. — (Волшебный карандаш).

7. Селютин, И. Ю. Как нарисовать натюрморт / И. Ю. Селютин. — Киев : АСТ, 2005. — 31 с. — (Волшебный карандаш).

8. Селютин, И. Ю. Как нарисовать портрет / И. Ю. Селютин. — Киев : АСТ, 2005. — 31 с. — (Волшебный карандаш).

9. Селютин, И. Ю. Как нарисовать природу / И. Ю. Селютин. — Донецк : Сталкер, 2008. — 31 с. — (Волшебный карандаш).

10. Селютин, И. Ю. Как нарисовать растения / И. Ю. Селютин. — М. : АСТ, 2008. — 31 с. — (Волшебный карандаш).

Приложение 1

Критерии уровня достижений учащихся

Параметры	Распределение по уровням подготовки			
	Оптимальный (5 баллов)	Достаточный (4 балла)	Средний (3 балла)	Недостаточный (2 балла)
Уровень практических умений и навыков (владение разнообразными техническими приемами)	Учащийся овладел на 100–80 % умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный период; не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества	У учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 79–60 %; в основном, выполняет практические задания на репродуктивном уровне	У учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 59–30 %; выполняет практические задания на репродуктивном уровне	Ребёнок овладел менее чем 30 %, предусмотренных умений и навыков; ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога
Уровень теоретической подготовки	Учащийся освоил практически весь объём знаний 100–80 %, предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием	У учащегося объём усвоенных знаний составляет 79–60 %; специальные термины употребляет осознанно, но не в полном объеме	Успешное освоение учащимся 59–30 % содержания образовательной программы; специальные термины употребляет не всегда осознанно и не в полном объеме	Учащийся овладел менее чем 30 % объёма знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины
Формирование творческого мышления (четкость, гибкость мышления, оригинальность, изобретательность)	Учащийся проявляет ярко выраженный интерес к творческой деятельности, к достижению наилучшего результата, коммуникабелен, активен, склонен к самоанализу, генерирует идеи	Устойчивый интерес к творческой деятельности, стремится к выполнению заданий педагога, к достижению результата в обучении, инициативен	Учащийся несамостоятелен, нуждается в дополнительном контроле педагога, инициативу проявляет редко	Учащийся пассивен, безынициативен, неудачи способствуют снижению мотивации, нет стремления к совершенствованию в выбранной сфере деятельности, не может работать самостоятельно
Работоспособность на занятии	Активен на протяжении всего занятия	Активен большую часть занятия	Редко проявляет активность	Пассивен на занятии

Приложение 2

МАУДО «Центр детского творчества Гармония г. Челябинска»
Мониторинговая карта качества обученности детей
по программе «Керамика + ИЗО»
Студия «Керамика Плюс»

Учебный год_____

Группа_____ ФИО педагога_____

№ п/п	Фамилия, имя учащегося	Полугодие									
		первое					второе				
		Уровень практических умений и навыков	Уровень теоретической подготовки	Формирование творческого мышления	Работоспособность на занятии	**Итого (средний балл)**	Уровень практических умений и навыков	Уровень теоретической подготовки	Формирование творческого мышления	Работоспособность на занятии	**Итого (средний балл)**
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											

МАУДО «Центр детского творчества Гармония г. Челябинска»
Сводная мониторинговая карта качества обученности детей
по программе «Керамика + ИЗО»
Студия «Керамика Плюс»

Учебный год _____ ФИО педагога _____

№ п/п	Группы	Количество детей	Полугодия	Уровни	Ключевые параметры				Итого	Процентное соотношение
					Уровень практических умений и навыков	Уровень теоретической подготовки	Формирование творческого мышления	Работоспособ-ность на занятии		
1			1 п.	о						
				д						
				с						
				н						
			2 п.	о						
				д						
				с						
				н						
2			1 п.	о						
				д						
				с						
				н						
			2 п.	о						
				д						
				с						
				н						
3			1 п.	о						
				д						
				с						
				н						
			2 п.	о						

				д						
				с						
				н						

Вывод и рекомендации на 20…/20…. учебный год:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Приложение 3

Диагностика художественно-творческих способностей учащихся «Пять рисунков» (Н. А. Лепская)

Условия: ребенку предлагается придумать и нарисовать пять рисунков на отдельных листах бумаги одинакового размера (1/2 альбомного листа).

Инструкция для детей:

«Сегодня я предлагаю вам придумать и нарисовать пять рисунков. Рисовать можно все, что захотите, что умеете рисовать, или что хотели бы нарисовать и никогда еще не рисовали. Вот сейчас у вас такая возможность есть». В инструкции ничего изменять или дополнять нельзя. Можно только повторять.

На обратной стороне по мере выполнения рисунков пишутся номер рисунка, имя и ответ на вопрос «О чем этот рисунок?».

Показатели:

1. Самостоятельность (оригинальность) — фиксирует склонность к продуктивной или репродуктивной деятельности, стереотипное или свободное мышление, наблюдательность, память.

2. Динамичность — отражает развития фантазии и воображения (статика говорит об отсутствии плана работы, о несформированной способности находить и создавать замыслы своих рисунков).

3. Эмоциональность — показывает наличие эмоциональной отзывчивости на жизненные явления, отношение к изображаемому.

4. Выразительность — фиксируется по наличию художественного образа.

5. Графичность — осознанное использование художественных средств и приемов работы с различными графическими материалами

Уровни	Тип	Критерии оценки	
		Замысел	Рисунок
Уровень художественной выразительности	1	Оригинальный, динамика, эмоциональность, художественное обобщение	Разнообразие графических средств выразительности, пропорции, пространство, светотень
	2	Показатели для 1 типа, но менее яркие	Показатели для 1 типа, но менее выражены
Уровень фрагментарной выразительности	3	Показатели 2 типа, но нет уровня художественного обобщения	Нет перспективы, не соблюдаются пропорции, схематичность отдельных изображений

	4	Замысел оригинальный, основан на наблюдениях, но не предполагает динамики и эмоциональности	Может хорошо передавать пропорции, пространство, светотень
Дохудожественный уровень	5	Замысел оригинальный, но слабо основан на наблюдениях	Схематичность, нет попыток передать пространство и пропорции
	6	Стереотипный	Репродуктивный

Таблица результатов

№	Список учащихся	Показатели					Общий балл	Уровень
		1	2	3	4	5		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Приложение 4

Воспитательная деятельность. Система работы с родителями

Воспитательная деятельность реализуются через работу с учащимися и родителями по следующим направлениям:

– проведение инструктажей с учащимися по правилам поведения в Центре детского творчества, безопасной работе с предлагаемыми материалами и инструментами, организации рабочего места и личной гигиене;

– проведение родительских собраний, где родители знакомятся с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, учебными программами, методами обучения, проводимыми внеурочными мероприятиями — праздниками, выставками и т. д.; рассматриваются организационные вопросы: расписание занятий, правила поведения учащихся, рабочая форма, материалы, инструменты и др.

Для развития познавательной активности обучающихся, их воображения и фантазии, для воспитания культуры общения в семье и в коллективе, чувства коллективизма и взаимовыручки предусмотрены следующие мероприятия:

– изготовление подарков и сувениров для всей семьи к самым любимым праздникам, таким как Новый год, 8 марта, 23 февраля, день Святого Валентина и т. д.;

– проведение открытых занятий и организация совместной деятельности учащихся и родителей, где первые выступают в роли ведущих, а родители — помощников;

– проведение открытых уроков с выполнением контрольных заданий, с играми и викторинами, где родители выступают в роли зрителей и болельщиков;

– проведение периодических и отчётных выставок для родителей, и посетителей Центра;

– организация и проведение традиционных праздников с участием в викторинах, играх, оценкой теоретических знаний и практических умений учащихся.