

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»**

ПРИНЯТО
на педагогическом совете
протокол № 31
от «30» августа 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
директор МАОУ ДО ЦПС
Давыдов Д.Г.
Приказ от «30» августа 2021 г.
№ 01-04-361/1

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Я РИСУЮ НАТЮРМОРТ!»**

Направленность: художественная
Уровень: стартовый ознакомительный
Возраст обучающихся: 7-17 лет
Срок реализации: 1 год (108 часов)

Составитель:
Терещенко Светлана Викторовна
педагог дополнительного образования

Красноярск
2021

Введение

"Почему, учась рисовать, начинают с натюрмортов?
Потому что неодушевленные предметы можно наблюдать и изучать
бесконечно"...

Исаак Ильич Левитан

"Я рисую натюрморт!" - программа художественной направленности способствует эстетическому воспитанию, развитию естественного интереса обучающихся к искусству и развитию художественных способностей. Натюрморт - это жанр изобразительного искусства, демонстрирующий изображение предметов, вещей окружающих человека в реальной жизни. Умение правильно рисовать натюрморт – необходимый навык любого художника. Чтобы создавать реалистичные натюрморты важна правильная техника. Необходимо совмещение целостного видения природы с последовательностью ее воспроизведения. Поэтапность выполнения работы над натюрмортом по принципу от общего к частному. Порядок в рисовании натюрморта заключается в соблюдении последовательности процесса работы от начальной стадии рисунка до его завершения через промежуточные этапы. Промежуточный этап дает обучающемуся сознательно строить рисунок на каждой его стадии: композиционном размещении изображения, конструктивном решении формы предметов, светотеневом решении, детальной проработкой формы тоном. Обобщающий, завершающий этап работы. Процесс рисования - это сложный комплекс мыслительных и практических действий художника. В отличие от фотографического способа получения изображения рисунок выполняется постепенно. Зрительное восприятие природы, как правило, является целостным, то есть мы воспринимаем все качества предмета (цвет, форму, пропорции, материал) как единое целое.

Обучающиеся осваивают приемы работы с основными художественными материалами и приемами работы с ними в изобразительной деятельности. Программа направлена на то, чтобы через труд и художественное творчество приобщить обучающихся к пониманию большого искусства.

Пояснительная записка

**Направленность дополнительной образовательной программы –
художественная**

Форма обучения очно - очная

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана дополнительная общеобразовательная программа:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред.01.07.2021) «О защите детей от информации причиняющий вред их здоровью и развитию»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.;

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 (Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. №196»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 (ред. от 02.02.2021) "Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 N 56722);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 (ред. от 30.09.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831);

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ";

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование»;

- Локальные акты МАОУ ДО ЦПС

Актуальность

Актуальность программы базируется на преимуществе натюрморта, как произведения искусства, которое строится по законам композиции с учётом особенностей зрительского восприятия, то есть предметы не переносятся на лист или холст механически с натуры, а соотносятся, подбираются друг к другу, организуются в единый ансамбль по размерам, цвету, смыслу, фактурам и т. д. при помощи постановки и композиционных законов и правил, что позволяет при создании одного произведения освоить многообразие техник.

Отличительные особенности

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я рисую натюрморт!» отличается от других программ очень конкретной задачей - научить изображать реальные предметы, в реальном пространстве, с реальными пропорциями и материальностью. Уделяется внимание базовым навыкам рисования, поэтому на занятиях предполагается разработка эскизов натюрморта в линейных, тоновых, цветовых выражениях. Ведущим направлением деятельности является приобретение практических навыков реалистичного рисования и понимание творческого процесса.

Новизна

Новизна дополнительной образовательной программы заключается в процессе освоения обучающимися техники живописи через собственные абстрактные представления и воплощения представлений в образ реального мира.

Педагогическая целесообразность

Педагогическая целесообразность данной программы в том, что обучение изобразительному искусству дает основу для умений образно мыслить и создавать собственные произведения, освоить многообразие техник через создание натюрморта и определиться с будущим направлением деятельности в области художественного искусства.

Адресат программы

Программа адресована детям 7 – 17 лет

Объем программы и режим занятий

Программа рассчитана на 108 часов и реализуется в течение одного учебного года. Общая недельная нагрузка составляет 3 часа. Учащиеся посещают занятия согласно установленному расписанию два раза в неделю. Продолжительность одного занятия 2 академических часа с перерывом в 10 минут. Продолжительность второго занятия 1 академический час. Один академический час равен 45 мин.

Ведущие формы организации образовательного процесса

Основная форма организации занятий групповая, однако, каждый участник образовательного процесса выполняет задание индивидуально, по своим эскизам. Занятия в художественной мастерской проводятся таким

образом, что обучающиеся имеют возможность обмениваться своими знаниями, творческими наработками. Наглядность творческого, оригинального решения каждого из обучающихся, общей художественной задачи, способствует накоплению опыта у всей группы. Теоретические знания могут быть получены юными художниками даже в момент практических занятий в форме беседы, занимательного рассказа, адресованные ко всей группе и связанные с историей искусства.

Практические занятия составляют большую часть образовательной программы и направлены на освоение и приобретение навыков и умений технологического характера: основы цветоведения, владение штрихом (карандаш), графическими материалами и их закреплением, владение кистью (заливка, мазок), закрепления умений и т.д.

Основные методы обучения - продуктивно – практический, частично – поисковый. Педагог направляет, помогает обучающимся понять необходимость поиска новых знаний с помощью различных источников: журналов, книг, энциклопедий, интернета (кругозор).

Теоретические занятия адресованы ко всей группе и связаны с изучением законов: композиции, линейной и воздушной перспективы, основ цветоведения. Умение различать виды и жанры искусства, основные стилистические особенности эпох в истории искусства.

Обучающиеся под руководством педагога решают возникающие познавательные задачи, разрешают проблемные ситуации, анализируют, сравнивают, обобщают, делают выводы и т. д., в результате чего у них формируются осознанные прочные знания.

Цель: Изображение натюрморта через освоение различных техник, правил и законов изобразительного искусства.

Задачи:

- обучить различным приемам и техникам выполнения художественных работ;
- способствовать развитию изобразительно-выразительных навыков в области рисования, живописи, орнаментальной композиции;
- воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность (через ориентацию работы на конечный результат);
- развивать зрительную память, работать по представлению, т.е. с другой точки зрения;
- находить художественный образ;
- - создать условия для реализации творческого потенциала обучающихся и представления своих творческих, авторских произведений на различных конкурсах-выставках.

Учебно – тематический план

№	Тема	Количество часов			Форма контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие. Общие правила ТБ и ПБ. Знакомство с художественными материалами.	2	0,5	1,5	Устный опрос
2.	Рисунок натюрморта.	16	3	13	Наблюдения
3.	Живопись натюрморта	40	8	32	Просмотр и обсуждение
4.	Композиция натюрморта.	48	8	40	Опрос. Выставка
5.	Итоговый просмотр - выставка	2	1	1	Итоговый просмотр
	Итого	108	20,5	87,5	

Содержание учебного плана программы

1. Вводное занятие. Общие правила ТБ и ПБ. Знакомство с художественными материалами. Беседа по временной шкале истории искусства. Знакомство с графическими материалами, принадлежностями, инструментами для занятий и условиями безопасной работы.

Практика. Наскальные рисунки (сангина, сепия, соус, пастель, уголь).

Форма контроля Устный опрос

2. Рисунок натюрморта

Теория. Натюрморт из гипсовых геометрических тел. Перспектива. Изображение конструктивной сущности объемно-пространственных предметов на плоскости листа (сквозная прорисовка). Первый натюрморт - куб, конус, цилиндр, параллелепипед, шар и т.п. Основные положения линейной перспективы и принципы получения перспективного изображения на плоскости. Большая конструктивная форма предмета. Пропорции. Соотнесение как частей предмета, так и предмета в целом с простейшими геометрическими телами (цилиндром, конусом, шаром, пирамидой, призмой). Правильное изображение объемной формы в пространстве. Анализ натурной постановки (натюрморта) из двух и более объектов. Понятие о светотени. Взаимосвязь светотеневых градаций с конструктивным характером формы. Линия, как изобразительное средство. Линия может выступать как самостоятельное средство решения объема и пластичности формы в пространстве. Контурное изображение - проволоочная линия. Объемное изображение - пространственная линия, обладающая большим разнообразием по характеру (направлению, толщине, тональности),

передающая не только абрис предметов, но и их трехмерность (объем). Композиционный эскиз натюрморта. Эскиз, как композиционная основа рисунка. Выбор формата листа, определение величины изображения по отношению к размеру формата (прямоугольник, квадрат) и размещению изображаемых предметов на плоскости листа. Композиционный центр - главный предмет натюрморта. Последовательность ведения рисунка.

а) композиционное размещение изображения всей группы и отдельных предметов на плоскости листа; б) конструктивное решение формы предметов; в) светотеневое решение большой формы и установление основных тональных отношений; г) детальная проработка формы тоном; д) обобщающий этап работы над завершением рисунка.

Практика. Изображение простейших объемных форм в перспективе. Соблюдение соотношений величин всех частей к целому в пределах выбранного размера листа и единого масштаба изображения. Натюрморт из предметов быта, простых по форме. Определение границ распределения светотени на форме. Постановка из предметов быта различной формы, цвета и материальности. Зарисовки, наброски с использованием штриха в тональном решении. Размещение предметов, входящих в натюрморт, относительно зрительного и геометрического центра, т.е. группировать предметы - уравновесить как по массам, так и тональным пятнам. Закрепление последовательности ведения рисунка над учебным натюрмортом.

Форма контроля. Наблюдения.

3. Живопись натюрморта

Теория. Знакомство с художественными материалами. Знакомство с основными методами работы, освоением технических приемов (вливания цвета в цвет, широкие заливки больших плоскостей, прорабатывание мельчайших деталей тонким концом кисти в акварели). Получение составных цветов из основных. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Абстрактная живопись. Абстрагирование - один из основных способов нашего мышления, образование наиболее общих понятий и суждений (абстракций). Абстракционизм - направление в искусстве XX в., отказ от изображения реальных объектов, предельное обобщение или полный отказ от формы, беспредметные композиции, эксперименты с цветом, спонтанное выражение внутреннего мира художника.

Практика. Упражнения (акварель, гуашь). Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Изучение красок (гуашь), получение сложных, составных цветов, получение оттенков и гармонически сочетать в изображении ("Настроение"). Упражнения на цветовые решения (теплая и холодная гамма). Решение постановки в красном колорите, другую

в желтом, золотистом (создание гармонической гаммы. Натюрморт из предметов контрастных по цвету. Этюды на контраст. Установить гармоническую связь между контрастными по цветовой характеристике формами, изучение рефлексной связи между ними. Натюрморт из предметов близких по цвету. Этюды на колорит. Сравнение близких цветов между собой, выявление их разницы, передача оттенков. Создание единой цветовой гаммы. Воспроизведение натюрморта по представлению. Тренировка умения изображать натуру не в том положении, в котором ее видит наблюдающий, а с другой, воображаемой точки зрения. Натюрморт из предметов быта, простых по форме, в цвете. Ограниченная палитра Натюрморт из темных (и белых) предметов (на выбор). Найти верные цветовые характеристики в освещенных и теневых частях. Самостоятельная компоновка отдельно стоящих предметов. Мастер-класс по технике Эбру. Эбру-узор на формате А4 (несколько вариантов). Декоративный натюрморт (коллективный коллаж). Составление коллективной работы "Восточный натюрморт". Драпировки. Изучение строения формы складок (этюды). Этюды драпировок. Уяснить и изобразить характер рисунка складок.

Форма контроля. Просмотр и обсуждение.

4. Композиция натюрморта

Теория. Видоискатель. Композиционный центр композиции. Композиционный центр - основная смысловая нагрузка, может занимать различное положение в пространстве. Устанавливая смысловые и пластические связи в композиции натюрморта, прежде всего необходимо выявлять в ней наиболее важную в тематическом отношении часть и стремиться подчинить ей второстепенные детали. Выявляется размерами, интересной формой, цветом, тоном или представляет группу предметов, ярко выражающих тему натюрморта. Русская народная роспись (Гжель). Гжельская роспись. "Историческая справка". Знакомство с образцами росписи. Теория технологии изготовления. Русская народная роспись (Хохлома). Хохломская роспись. "Историческая справка". Знакомство с образцами росписи. Теория технологии изготовления. Орнамент. Виды. Ритм. Узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов. Геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный орнаменты. Виды ритмов - линейные, тоновые, масштабные, цветовые (контраст). Стилизация природных форм. Стилизация - декоративное обобщение, упрощение формы (абстрагирование). Творческая стилизация, авторское видение, художественная переработка, отражение их с элементами новизны. Создание орнамента в полосе. Бордюры - орнамент, в котором повторяемые фигуры перемещаются вдоль одной прямой (или

кривой) линии. Семь видов симметрии при построении бордюров. Динамическая симметрия в бордюре. Лубок. Знакомство с русским народным творчеством. Лубок (образцы работ).

Практика. Творческий натюрморт. Выполнение кратковременных этюдов на колорит (овощи, фрукты). Выполнение упражнений на развитие зрительной памяти. Упражнения в написании элементов гжельской росписи. Натюрморт в гжельском стиле. Роспись силуэтных изображений предметов, собранных в натюрморт. Упражнения в написании элементов росписи (хохлома). Натюрморт в стиле хохломской росписи. Роспись силуэтных изображений предметов, собранных в натюрморт. Выполнение упражнения с орнаментом. Выполнение одного из сетчатых орнаментов. Самостоятельное решение стилизации заданных элементов в любом из видов орнамента. Выполнение одного из вариантов бордюра. Тренировочные упражнения в рисовании элементов: солнце, звезды, облака, цветы, листья, деревья, дома и т.д.).

Творческая работа в стилистике по теме (линейный рисунок). Выполнение тематического натюрморта.

Форма контроля. Опрос. Выставка

5. Итоговый просмотр – выставка

Теория. Итоговый просмотр-выставка. Обсуждение (обмен мнениями), рекомендации.

Практика. Паспарту. Оформление работ в паспарту. Экспозиция учебных работ.

Форма контроля. Итоговый просмотр – экспозиция.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности

К концу учебного года обучающие должны знать:

- правила техники безопасности при работе;
- основные термины профессиональной терминологии;
- виды и жанры в изобразительном искусстве;
- виды орнамента;
- законы изобразительного искусства.

должны уметь:

- создавать композиции на заданную тему;
- работать с различными художественными материалами;
- владеть техникой живописи, рисования (штриховка и растушевка);
- строить основные сетки орнамента;
- применять в рисунке разные линии (прямые, кривые, простые, сложные, длинные, короткие, толстые, тонкие, контурные, вспомогательные);
- создавать текстуру и фактуру (свойства поверхностей);

- рисовать с помощью контура и с помощью пятна;
- упрощать сложное, реалистичное изображение до декоративного, стилизованного;
- рисовать силуэты (с декоративной обработкой);
- воспринимать реальные пропорции;
- передавать объём (свет, тень, рефлекс)
- масштабировать рисунок;
- фиксировать рисунок;
- применять полученные знания и умения на практике;
- стремиться к постоянному совершенствованию полученных знаний и навыков;
- участвовать в конкурсах.

По итогам освоения программы каждый обучающийся может свободно написать, нарисовать натюрморт и умеет презентовать свои произведения.

Система отслеживания результатов освоения дополнительной образовательной программы

Педагог дополнительного образования осуществляет персонифицированный учет результатов освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам текущего контроля и промежуточной аттестаций.

Контроль знаний, умений и навыков проводится в форме творческих заданий, конкурсов, практических занятий.

Текущий контроль обучающихся организуется педагогом по каждой изученной теме. Содержание материала текущего контроля определяется педагогом на основании содержания программного материала. Форма контроля указывается в итоговом занятии по теме в разделе «Содержание Программы».

Промежуточная аттестация - это установление уровня освоения отдельной части объёма образовательной программы.

Промежуточная аттестация осуществляется:

- по итогам первого полугодия в декабре (конкретная дата указывается в рабочей программе согласно приказа администрации);
- по завершении изучения всего объёма дополнительной общеобразовательной программы (форма проведения промежуточной аттестации указывается в итоговом занятии завершающем обучение по программе в разделе «Содержание программы»).

Фиксация результатов освоения образовательной программы

Фиксация результатов осуществляется персонифицировано в диагностике результативности освоения дополнительной общеобразовательной программы.

Промежуточная аттестация оценивается и фиксируется по уровням:
- низкий уровень – усвоение программы в неполном объеме, допускает

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях;

- средний уровень – усвоение программы в полном объеме, при наличии несущественных ошибок;
- высокий уровень – программный материал усвоен обучающимся полностью, обучающийся имеет высокие достижения.

Участие обучающихся в конкурсах и фестивалях вырабатывает у них высокие моральные и волевые качества, способствует развитию творческой мысли, прививает любовь к изобразительному искусству, умение владеть им, в большой мере способствуют эстетическому развитию молодежи.

Методическое обеспечение программы дополнительного образования

Образовательный процесс по программе «Я рисую натюрморт!» основывается на педагогических принципах:

- любви и уважения к ребенку как активному субъекту воспитания и развития;
- создании ситуаций успеха для каждого ребенка;
- природосообразности - ориентации на динамику возрастного развития, учета индивидуальных особенностей;
- доступности – один и тот же материал по-разному преподается, в зависимости от возраста и субъективного опыта детей;
- историзма (приобщение обучающихся к истории искусства, мировой культуре).

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. Теоретические занятия адресованы ко всей группе и связаны с изучением способов изобразительных художественных техник.

Главной закономерностью занятий является:

- взаимосвязь процесса творчества и его результата, которая осуществляется, благодаря ознакомлению с шедеврами мастеров мирового искусства;
- следование принципу - от целого к частному;
- изучение жанра натюрморт;
- приобретение умений в создании авторских работ;
- становление индивидуального почерка обучающегося;
- мотивация детей на создание собственных произведений.

Это позитивно влияет на психолого-возрастные особенности обучающихся: уже на первых занятиях они видят результат своего, что является важным условием в работе с детьми этого возраста.

Содержательные задачи программы решаются методом освоения материала «от простого к сложному» в соответствии с возрастными возможностями детей. Образовательный процесс опирается на предметы окружающих человека в реальной жизни, умение фантазировать, видеть художественный образ, необычное в простых вещах и создавать новое.

В ходе реализации программы возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта

детей и степени усвоения ими учебного материала. На основе программы может быть разработан индивидуальный маршрут обучающегося, как по всей программе, так и по отдельно взятому разделу, теме. Под индивидуальным образовательным маршрутом понимаем персональный путь реализации личностного потенциала обучающегося, который определяется его образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями, уровнем готовности к освоению программы. Базовыми принципами для построения индивидуального маршрута и включения его в образовательную программу являются: вариативность, разноуровневость, гибкость. Индивидуальный образовательный маршрут позволяет осуществлять коррекционную работу, ликвидировать пробелы знаний, умений и навыков, раскрыть таланты одаренного ребенка.

Календарный учебный график

Год обучения	Начало занятий	Окончание занятий	Количество учебных недель	Кол-во учебных часов в неделю	Кол-во учебных часов в год	Промежуточная аттестация обучающихся
1 год	сентябрь	май	36	3	108	декабрь, май

Список использованной литературы

1. Буланова И. В. Рабочие программы по изобразительному искусству. 5-7 классы; Планета - Москва, 2011.
2. Визер В.В. Живописная грамота. Основы пейзажа. - СПб.: Питер, 2007.
3. Гусева О. М. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 6 класс; ВАКО - Москва, 2012.
4. Гусева О. М. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 7 класс; ВАКО - Москва, 2013.
5. Гусева О. М. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 8 класс; ВАКО - Москва, 2012.
6. Дагладиян К.Т. Декоративная композиция: учеб. пособие / К.Т. Дагладиян. Изд. 2-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2010.
7. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А., Питерских А. С. Изобразительное искусство. 5-9 классы. Рабочие программы; Просвещение - Москва, 2011.
8. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом. - М.: Просвещение, 1982.
9. Сухарева Н.В. Орнаменты всех времен и стилей. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.
10. Хариет де Винтон. Вдохновляющий курс рисования акварелью. - М.: Бомбора, 2020.