

Министерство культуры
Донецкой Народной Республики
Государственное бюджетное учреждение
Донецкой Народной Республики
«Республиканский дом народного творчества и кино»

Методические рекомендации с примером программы для кружков и студий изобразительного и декоративно- прикладного искусства

г. Донецк, 2024

Министерство культуры
Донецкой Народной Республики
Государственное бюджетное учреждение
Донецкой Народной Республики
«Республиканский дом народного творчества и кино»

Методические рекомендации с примером программы для
кружков и студий изобразительного и декоративно-прикладного
искусства

г. Донецк, 2024

Методические рекомендации с примером программы для кружков и студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства / Сост. В. В. Полянская. — Донецк : РДНТК, 2024. — 38 с.

Составитель — В. В. Полянская, заведующий отделом декоративно-прикладного и изобразительного искусства ГБУ ДНР «РДНТК».

Редактор — Д. И. Борозенец, специалист отдела фестивальных и концертных программ ГБУ ДНР «РДНТК».

Ответственный за выпуск — Ю. А. Яковлев, врио директора ГБУ ДНР «РДНТК».

Данные методические рекомендации содержат пример программы для кружков и студий изобразительного и декоративно-прикладного творчества, направленную на качественное улучшение уровня работ воспитанников.

Разработка рекомендована руководителям клубных формирований.

© Полянская В. В., 2024.

© ГБУ ДНР «РДНТК», 2024.

Предложения и замечания присылать по адресу:

283050, г. Донецк, бул. Шевченко, 2, ДНР

E-mail: rdntk@bk.ru

Оглавление

Введение.....	4
Пояснительная записка.....	6
Начальный уровень, 1 год обучения	9
Начальный уровень, 2 год обучения	14
Основной уровень, 1 год обучения	22
Основной уровень, 2 год обучения	26
Основной уровень, 3 год обучения	29
Основной уровень, 4 год обучения	32
Заключение	36
Список рекомендуемой литературы	37

Введение

В рамках социокультурного проекта «PRO.Клубы», одной из целей которого являлся мониторинг качества предоставляемых сельскими домами культуры услуг, специалисты Республиканского дома народного творчества и кино посетили ряд сельских учреждений клубного типа Тельмановского, Володарского и Волновахского муниципальных округов.

В ходе знакомства с работой студий и кружков декоративно-прикладного и изобразительного искусства были как отмечены положительные моменты, так и выявлены недостатки в деятельности формирований.

Несомненным положительным фактором, характерным для большей части осмотренных кружков и студий декоративно-прикладного искусства, является хорошая наполняемость и охват разных возрастных групп, благодаря чему каждый кружок имеет потенциал к созданию работ разной сложности. В то же время в противовес этому положительному фактору были выявлены несколько проблем. Во-первых, клубные формирования не имеют программы обучения, которая обеспечила бы поэтапный творческий рост с учётом всех возрастных особенностей участников. Во-вторых, вследствие отсутствия единой программы занятия в клубных формированиях проходят хаотично, отсутствует подход «от простого к сложному», благодаря которому качество работ воспитанников кружков и студий могло бы повыситься. Ещё одной негативной особенностью в занятиях студий является малое разнообразие материалов: при широком наличии природного материала руководители студий на занятиях декоративно-прикладным творчеством ограничиваются преимущественно бумагой. Лишь в единичных случаях представлены работы, отражающие традиционные формы народного творчества (кукла-мотанка, поделки из дерева).

При устном опросе руководителей творческих формирований сельских учреждений клубного типа Тельмановского, Волновахского, Володарского муниципальных округов выявлена проблема отсутствия духовно-нравственного воспитательного элемента в процессе обучения. Участникам студии не предоставляют к ознакомлению методический материал по истории мирового искусства: живописи, архитектуре, а также истории искусства и народного творчества народов, населяющих Россию. Зачастую выбор идеи для работы над новым изделием предлагает не руководитель, а члены студии.

Принимая во внимание всё вышеизложенное, специалисты Республиканского дома народного творчества и кино разработали примерную программу для кружков и студий декоративно-прикладного и изобразительного искусства, которая построена с учётом возрастных особенностей детей и включает разные формы занятий. Она призвана исправить сложившееся в сельских клубных формированиях Республики положение.

Цель программы — создание условий для развития личности, способной к художественному творчеству и самореализации. Задачи программы включают обучение приёмам изготовления композиций, работы с различными материалами, а также развитие художественного вкуса, творческого потенциала и эстетического восприятия окружающего мира.

Ожидаемые результаты обучения включают развитие внимания, памяти, мышления, мелкой моторики рук, художественного вкуса и творческих способностей.

Пояснительная записка

Программа кружка изобразительного и декоративно-прикладного искусства рекомендована для обучающихся кружков/студий учреждений клубного типа, начиная с семи лет.

Одним из важных аспектов полноценного и гармоничного воспитания личности является ее способность развиваться творчески. Универсальным в решении задач художественного и личностного развития детей, общественного и духовного становления подрастающего поколения является занятие декоративно-прикладным и изобразительным искусством. В процессе знакомства с разными видами декоративно-прикладного творчества — рисованием, лепкой и конструированием — воспитанники приобретают самостоятельность и инициативность, в них воспитываются чувства взаимопомощи и взаимоуважения.

Программа составлена на основе дидактических принципов от простого к сложному и включает два уровня:

- Начальный уровень — 2 года.
- Основной уровень — 4 год

Основные задачи

- научить основам изобразительной грамоты;
- расширить художественно-эстетический опыт, помочь овладеть художественными навыками практической деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного творчества;
- сформировать художественно-эстетическое отношение к действительности, способность художественному познанию мира и его образной оценки, созерцанию и любованию с целью получения эстетичного наслаждения от произведений искусства и явлений окружающего мира;
- воспитать способность воспринимать, интерпретировать и оценивать художественные произведения, высказывать личное отношение к ним, аргументируя свои мысли и оценки.

Задачи начального уровня:

- организовать набор, познакомить с условиями обучения и требованиями к начинающим;
- выявить способности к обучению и развить художественные, творческие качества учащихся: воображение, мышление, память.

Задачи основного уровня:

- научить необходимому набору теоретических знаний, помочь в приобретении практических навыков по изобразительному и декоративно-прикладному искусству;

- сформировать умение выражать собственные чувства, эмоций и мысли языком художественного образа, используя художественные техники и материалы;

- воспитать активную творческую личность с потребностью в самовыражении;

- усовершенствовать технику выполнения творческих работ в разных жанрах изобразительного искусства;

- создать реальные возможности для личной самореализации;

- содействовать профессиональной ориентации обучающихся.

Контрольные для всех групп проводятся в форме итогового занятия один раз в год. Результаты обучения дети демонстрируют, участвуя в конкурсах и выставках.

Основным подходом к обучению изобразительному искусству детей начального уровня является игра, во время которой происходит постепенный переход от простых к более сложным видам творчества. В этом возрасте ученики занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием.

Рисунки выполняются мягким материалом (уголь, сангина, пастель), цветными карандашами, которые позволяют сосредоточить внимание на форме и фактуре.

Использование красок имеет большое значение для развития у учеников чувства цвета, колорита.

На уроках лепки используется мягкий пластический материал (пластилин или глина). Дети выполняют работу на плоскости и в объеме по гибкой методике: сначала изучают простые формы, затем задания постепенно усложняются.

Занятие аппликацией — это знакомство с материалами разных видов, приобретение навыков работы с ножницами, клеем, шаблонами.

Важным этапом обучения на основном уровне является изучение детьми видов и жанров искусств. Ученики углубляют знания в области цветоведения, понятия цветовой гаммы, способов передачи фактуры предметов разными средствами, усваивают композиционные приемы, изучают законы перспективы.

Значительное внимание должно отводиться последовательности работы над заданием (эскизы, утвержденный эскиз в натуральную величину, работа по проработке формы).

Еще одной формой работы у детей этой возрастной категории является импровизация. На протяжении первых трех лет обучения на основном уровне проводятся занятия по одной теме, но с разным программным содержанием для детей каждой возрастной категории. Значительная часть занятий отводится на рисование животных, изучение их строения и внешних особенностей. Предлагаются задания на создание одно- и многофигурных композиций, рисование людей и животных в движении. Студийцы изучают декоративно-прикладное искусство. Они знакомятся с народным творчеством и осваивают приемы работы народных мастеров (вышивка, роспись предметов быта, гончарство, лозоплетение). Обязательной формой занятий являются пленэры — рисование животных и растений с натуры, воспроизведение состояния природы в пейзажах и натюрмортах.

Начальный уровень, 1 год обучения

(4 часа в неделю)

Содержание программы

1. Вступительное занятие (2 часа).

Знакомство с кружковцами. Годовой план работы. Правила техники безопасности.

Санитарно-гигиенические требования. Организационные вопросы. Приборы и материалы для рисования (цветные карандаши, масляная пастель, гуашь, фломастеры, кисти, бумага, палитры и т.п.).

2. Рисунок и живопись (78 часов).

Урок-беседа «Разноцветный мир. Искусство рисования»:

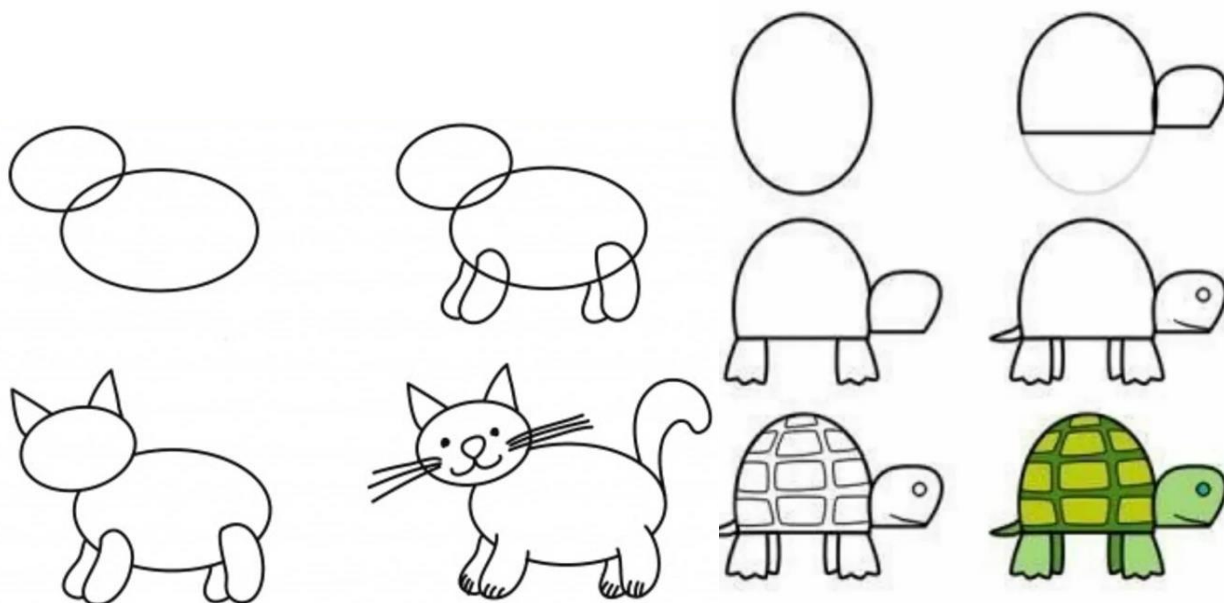
- цвета, которые окружают нас; основные цвета;
- расположение изображений, предметов на листе;
- виды декоративного искусства;
- симметрия, стилизация, силуэт.

Практическая работа

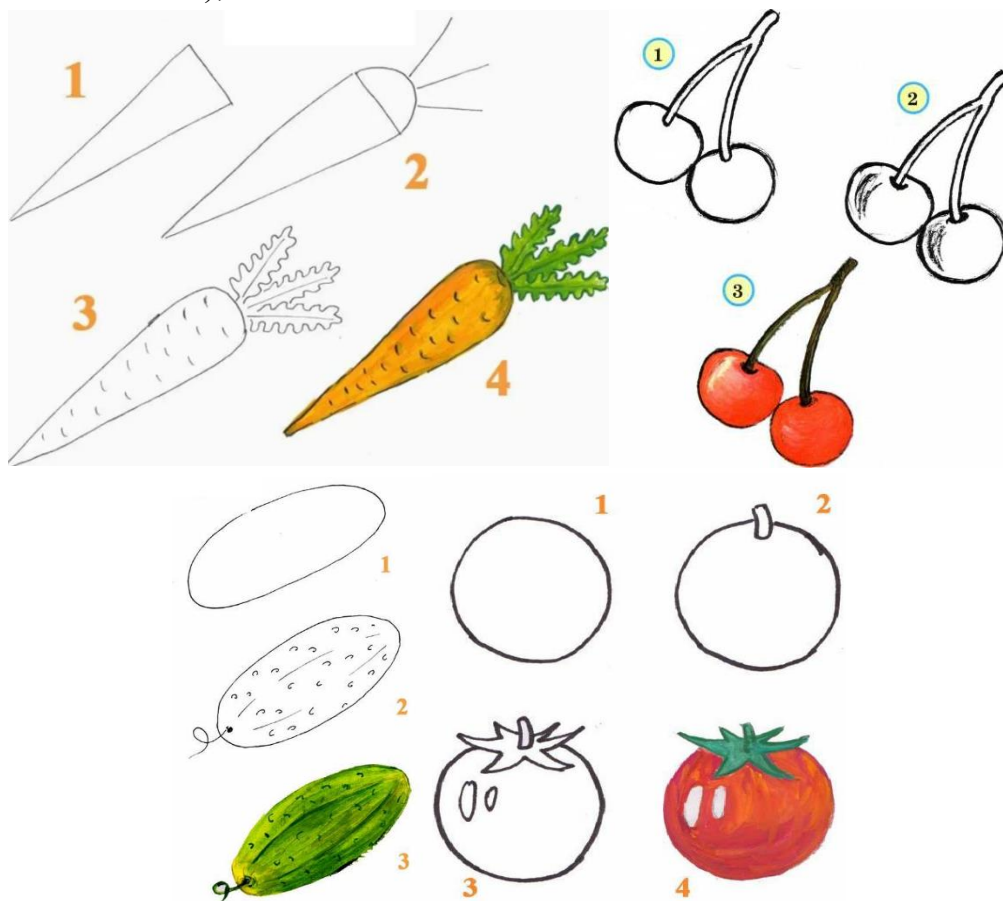
- рисование деревьев, цветов и других растений (елка, цветные листочки разных деревьев, цветик-семицветик, травка, грибы и т.п.);

- рисование зверей, птиц, рыб и насекомых (мишка, полосатый кот, цыпленок, черепаха, цветные рыбы, паучок, цветные бабочки и т.п.);

- рисование отдельных объектов и явлений (домик для гнома, радуга, звездочки на небе, снежинки, воздушные шары и т.п.);
- рисование овощей и фруктов (вишенки, морковь, огурец, помидор, яблоко и т.п.);

- декоративное рисование (раскрашивание вазы, яйца, роспись тарелки, украшение коврика и полотенца и т.п.).

Прорабатывая с учениками начального уровня первого года обучения разные темы, важно в первую очередь обратить внимание детей на то, из каких простых фигур складываются сложные: дерево и цветок имеют в своей основе линии; котик, черепашка и другие животные — круги и овалы; овощи и фрукты также состоят из комбинаций кругов, овалов и других простых геометрических форм.

Когда обучающиеся поймут это, дальнейшее обучение может стать проще: в ходе занятий преподаватель может не только самостоятельно рассказывать, как нарисовать тот или иной объект, но и в ходе диалога наталкивать кружковцев на мысль о том, как нарисовать ту или иную деталь, образ, персонажа.

3. Композиция (34 часа).

- основные законы композиции, компоновка на бумаге;
- расположение разных орнаментальных элементов на плоскости;
- приемы изображения и компоновки простых форм;
- понятие о формате и рациональном заполнении его изображением;
- понятие о размере и пропорциях.

Практическая работа

- определение пропорции (птица на дереве);

- пространственное положение («Домики и закат солнца», «Барашек на лужайке», «Кот на крыше», «Пчелка на цветке», «Винни-Пух с воздушным шариком»);
- композиция на праздничные темы с передачей впечатления и настроения («Новый год», «8 Марта», «Пасха», «День святого Валентина», «К Рождеству»);
- составление орнамента в полосе с повторяемыми геометрическими и растительными элементами;
- композиция на тему сказок («Колобок», «Маша и медведь», «Три поросенка»).

Обучившись базовым навыкам рисования окружающей природы, ученики могут выйти на уровень рисования композиций на тему сказок. Важно учитывать, что сказки, в которых главными действующими лицами являются люди, могут представлять определённую трудность, поэтому лучше выбирать те сюжеты, в которых преобладают зооморфные образы. Достаточно удачным вариантом для первой иллюстрации является сказка «Колобок». Предваряя непосредственно практическую работу обучающихся, педагог должен обсудить с ними сказку; вспомнить сюжет; расспросить о том, кого они хотели бы нарисовать и почему, с помощью каких фигур можно изобразить каждого персонажа и их окружение.

4. Лепка (8 часов)

Урок-беседа «В мастерской скульптора»:

- материалы для лепки (пластилин); формирование навыков модификации (видоизменения) форм;
- передача основного характера объемной формы; формирование навыков воспроизведения предметов простой формы;

- предметы сложной формы; сравнительный характер форм и размеров и их составных частей;
- формирование привычек воспроизведения предметов разных размеров.

Практическая работа

- лепка овощей и фруктов (свекла, виноград, груша, капуста, яблоко и т.п.);
- лепка посуды (бочонок, кувшин, тарелка, чашка и т.п.);
- лепка деревьев и цветов (береза, яблоня, ландыш, подснежник, роза и т.п.);
- лепка зверей, птиц, рыб и других животных (мишка, зайчик, собачка, ящерица и т.п.).

Обучая воспитанников художественных кружков базовым навыкам лепки, педагоги сталкиваются с той же проблемой, которую уже решали ранее — при обучении их азам изобразительного искусства. В этот момент важно не обучить детей лепке конкретных фигур, но привить им мысль, что каждая объемная фигура, как и рисунок, складывается из множества более простых, уже знакомых им. Как рисунок помидора состоит из круга, прямоугольного черенка и нескольких треугольников-листьев, так и пластилиновая фигурка помидора состоит из шарика, тонкого брусочка и треугольников.

При обучении лепке можно начинать говорить и масштабе: черенок помидора должен быть меньше, чем плод; а сам помидор должен быть крупнее, чем ягоды винограда. Масштаб особенно важен в тех случаях, когда изготавливаемое изделие состоит из нескольких разноразмерных элементов (см. фигурку медведя выше).

5. Беседы по истории искусства (8 часов).

Беседы по истории искусств древнего мира. Древний Египет, Греция.

6. Итоговое занятие (2 часа).

Отчетная выставка воспитанников студии.

7. Повторение пройденного материала.

Прогнозируемый результат

Воспитанники должны **знать**:

- названия материалов, инструментов и оборудования, с которыми работают;
- правила компоновки на листе.

Воспитанники должны **уметь**:

- правильно разместить рисунок на бумаге;
- пользоваться художественными принадлежностями.

Начальный уровень, 2 год обучения

(4 часа в неделю)

Содержание программы

1. Вступительное занятие (2 часа).

Знакомство с кружковцами. Годовой план работы. Правила техники безопасности.

Санитарно-гигиенические требования. Организационные вопросы. Приборы и материалы для рисования (цветные карандаши, масляная пастель, гуашь, фломастеры, кисти, бумага, палитры, пастель, мел).

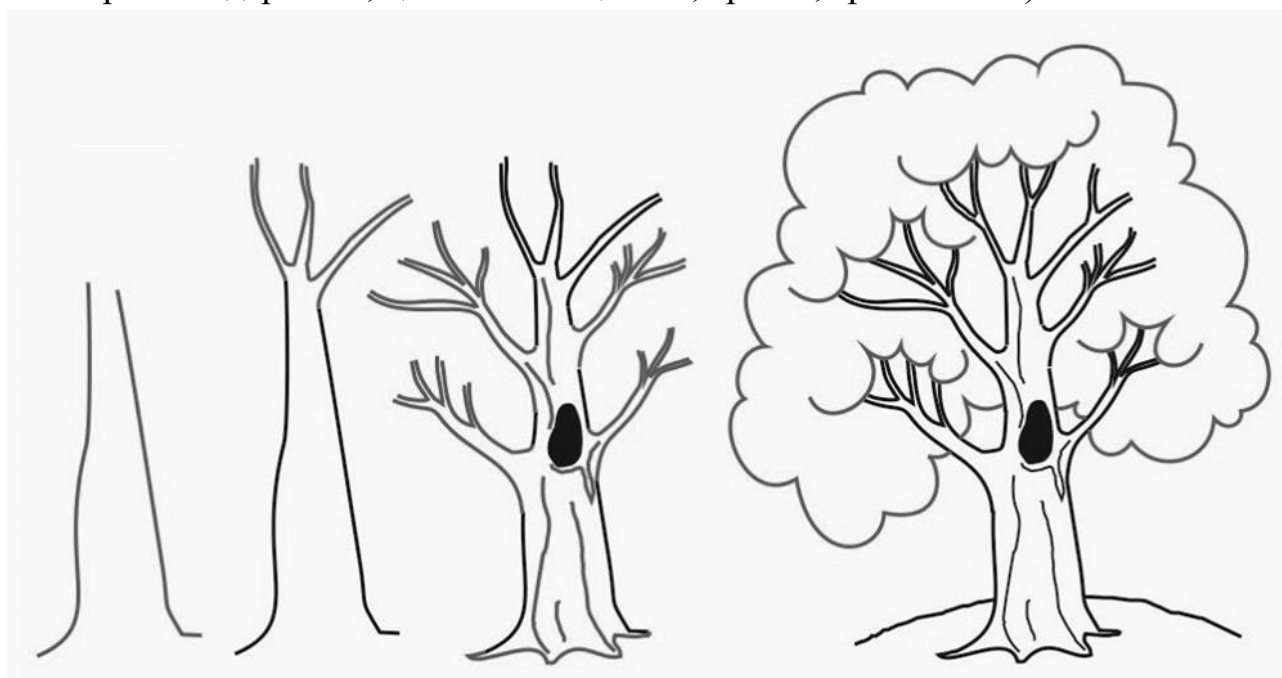
2.Рисунок и живопись (90 часов).

Урок-беседа «Цветной мир. Искусство рисования»:

- цвета, которые окружают нас (основные цвета; понятие оттенка и тона);
- расположение изображений, предметов на листе;
- виды декоративного искусства;
- симметрия, стилизация, силуэт.

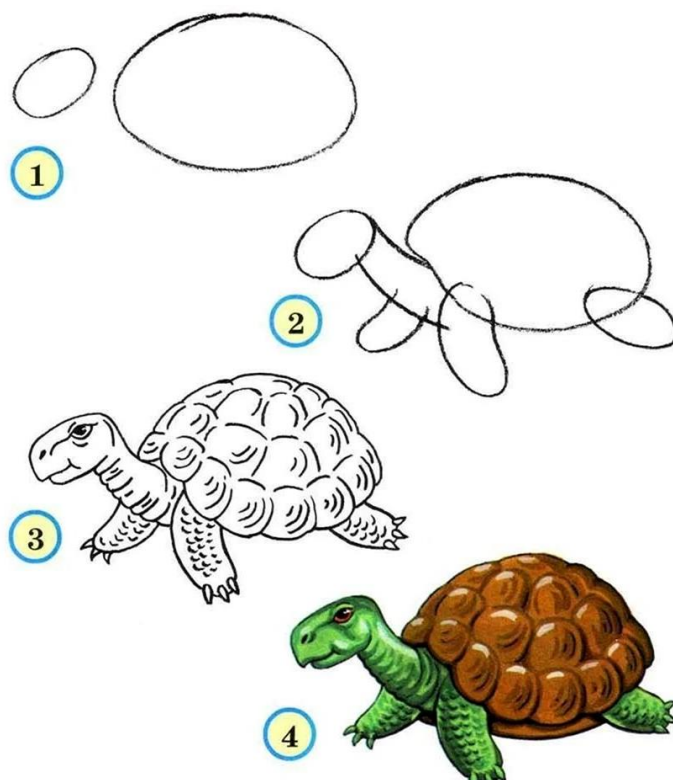
Практическая работа

- рисование деревьев, цветов и других растений (елка, цветные листья разных деревьев, цветик-семицветик, травка, грибы и т.п.).

Несмотря на то, что второй год обучения на начальном этапе предлагает воспитанников кружков те же темы, что и первый, предполагается, что ребята получают новые навыки. Так, если на первом году обучения для рисования они использовали преимущественно простые геометрические фигуры — линии, овалы, — внося в них коррективы, то сейчас рисунки усложняются. Например, дерево состоит уже не из толстой линии ствола, нескольких более тонких веток и точек-листьев — оно отличается бóльшим уровнем детализации: ствол дерева приобретает шерховатую поверхность (дополнительные линии), дупло; ветки становятся более ветвистыми; на дереве появляется крона.

- рисование зверей, птиц, рыб и насекомых (мишка, полосатый кот, цыпленок, черепаха, цветные рыбы, паучок, цветные бабочки и т.п.).

Аналогичные изменения прослеживаются и при обучении рисованию животных: если в первый год воспитанники кружка изображали черепаху (в частности, ее панцирь) при помощи простых геометрических фигур, то сейчас рисунок усложняется: и панцирь, и лапки черепахи приобретают дополнительные элементы в виде черточек, скруглённых квадратов и т.д.

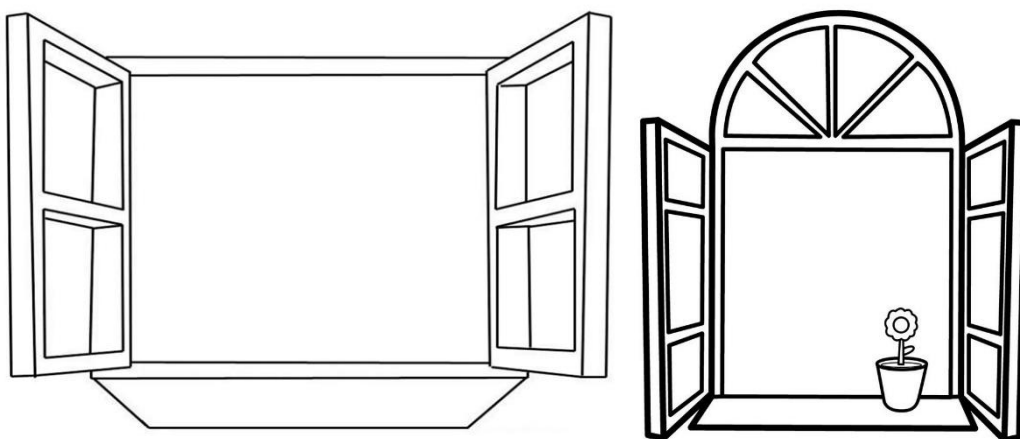
- рисование отдельных объектов и явлений (домик сказочного героя, замок Снежной королевы, звездные снежинки, воздушные шары и Вини-Пух и т.п.);
- рисование овощей и фруктов (декоративные натюрморты).

3. Композиция (40 часов).

- основные законы композиций, компоновка на бумаге;
- расположение разных орнаментальных элементов на плоскости;
- приемы изображения и компоновки простых форм;
- понятие о формате и рациональном заполнении его изображением;
- понятие о размере и пропорциях.

Практическая работа

- определение пропорции (окно в доме);

В этот период следует начать объяснять основы композиции. Рассказ о пропорциях необходимо сопровождать демонстрацией. Будет лучше если педагог не только изобразит предмет на доске или бумаге, но и позволит подопечным самостоятельно понять, как «работает» пропорция (для этого нужно предложить воспитанникам сравнить окно с другими предметами: дверью, доской, другими окнами комнаты (с разных ракурсов), окнами, которые видны из самого окна). Эвристический подход является актуальным, поскольку благодаря нему ученики запоминают больше материала.

- пространственное положение (домики и закат солнца, барашек на лужайке, кот на крыше, пчелка на цветке, Винни-Пух с воздушным шариком);
- композиция на праздничные темы с передачей впечатления и настроения («Новый год», «8 марта», «Пасха», «День святого Валентина», «К Рождеству»).

- освоение пространственных явлений (линия горизонта (ближе, дальше), «Шторм на море» (монотипия с графическим дорисовыванием));
- композиция на тему с определением пропорции, строения, пространственного положения («Село», «Мой город», «Кораблики на море», «Цветочная лужайка и лес на горизонте»);
- композиция на тему сказок («Колобок», «Маша и медведь», «Три поросенка»).

И вновь наши подопечные сталкиваются с мнимым повторением темы, которую уже изучили и нарисовали в прошлом году. Особенностью изображения композиции на тему сказки на втором году обучения является её усложнение. Если в первый раз воспитанники кружка рисовали иллюстрацию, пользуясь знаниями о простых геометрических формах, то в этот раз они также должны использовать знания о пропорциях (Колобок меньше Лисы, он может поместиться на её нос), несколько усложнить рисунок деталями.

- ритм как образ организации композиции; составление орнамента в полосе, в квадрате с использованием геометрических и растительных элементов:

При изучении орнамента важно обсудить с подопечными то, какими орнаменты бывают, для чего они нужны. Предварить это можно совместным рассматриванием и обсуждением предметов быта и одежды, на которых есть орнаменты. Прежде чем приступать к изображению орнаментов при помощи карандашей, красок или фломастеров, отдельные элементы можно вырезать из бумаги и разложить их в виде разных узоров-образцов, комбинируя по-разному одни и те же элементы. Это позволит детям усвоить влияние формы, величины и чередования элементов орнамента.

Наконец, когда предварительное обсуждение прошло и кружковцы усвоили, что такое орнамент и из каких деталей он может состоять, можно приступать к непосредственному изображению орнамента на бумаге. Это может быть как перенос на рисунок уже собранного ранее из цветной бумаги орнамента, так и создание нового.

4. Лепка (16 часов)

Урок-беседа «В мастерской гончара».

- материалы для лепки (пластилин, соленое тесто); формирование навыков модификации (видоизменения) форм;
- передача основного характера объемной формы; формирование навыков воспроизведения предметов простой формы;
- предметы сложной формы; сравнительный характер форм и размеров и их составных частей; формирование привычек воспроизведения предметов разных размеров.

Практическая работа

- лепка овощей и фруктов (свекла, виноград, груша, капуста, яблоко и т.п.);
- лепка посуды (бочонок, кувшин, тарелка, чашка и т.п.);
- лепка зверей, птиц, рыб и других животных (мишка, зайчик, собачка, ящерица и т.п.);
- лепка деревьев и цветов (береза, яблоня, ландыш, подснежник, роза и т.п.).

Повторение тем прошлых лет помогает ученикам закрепить полученные знания и освоить новые техники и материалы. Усложнение темы позволяет ребятам совершенствовать свои творческие способности и развивать художественный вкус.

Ученики второго года обучения на занятиях лепкой также могут выбрать уже знакомые им предметы, но усовершенствовать их в сравнении с прошлым годом. Так, например, фигурка мишки можно состоять из более сложных деталей: тело состоит не из бруска, а из аккуратного шарика; лапы представляют собой немного сдвинутых у оснований конусы, чтобы их было легче прикрепить к туловищу. Детали утончаются, делаются более аккуратными, аккуратнее соединяются друг с другом.

Очень важно регулярно напоминать ученикам, что не всё и не всегда будет получаться у них с первого раза, но это не повод отчаиваться. Лучше предпринять несколько попыток и в итоге добиться результата, чем не пытаться работать вообще. Также преподавателю не стоит забывать, что похвала является достаточно сильной мотивацией для детей, поэтому следует в каждой из представленных детьми работ найти и отметить какой-либо плюс.

5. Беседы по истории искусства (10 часов).

- Беседы по истории искусства. Жанры изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное творчество.

6. Итоговое занятие.

Отчетная выставка воспитанников студии.

7. Повторение пройденного материала.

Прогнозируемый результат

Воспитанники должны знать:

- названия материалов, инструментов и оборудования, с которым работают;
- правила компоновки на листе;
- жанры изобразительного искусства.

Воспитанники должны уметь:

- правильно разместить рисунок на бумаге;
- применять масштаб в своих работах;
- пользоваться художественными принадлежностями.

Основной уровень, 1 год обучения

(4 часа в неделю)

Содержание программы

1. Вступительное занятие (2 часа).

Ознакомление с планом работы студии на учебный год. Организационные вопросы. Инструменты и материалы, их назначение (акварель, цветные карандаши, пастель, масляная пастель, восковый мел, мел, гуашь, фломастеры, кисти, ручка с пером, шариковая ручка, бумага, тонированная бумага, ножницы, для нарезания бумаги, клей, металлические линейки, пластилин, глина, стеки).

2. Станковая и декоративная живопись (52 часа).

Виды изобразительного искусства. Средства художественной выразительности в живописи. Закономерности цветного круга. Теплые и холодные цвета. Основные и дополнительные цвета. Передача состояния природы средствами живописи. Законы перспективы. Пропорции и строение частей лица человека. Линия, пятно, точка.

Практическая работа

- рисование радуги;
- рисование натюрморта с цветами, фруктами, бытовыми вещами;
- портреты («Моя мама», «Мой друг», «Автопортрет»);
- пейзажи («Мой город», «В селе весной», «Корабли на море», «Золотая осень»).

Обучающиеся уже знакомились ранее с понятием цветового круга, поэтому важно напомнить им об этом и обсудить тёплые и холодные цвета. Делать это лучше при помощи эвристического метода, то есть не прямо говорить, чем они различаются и для чего нужны, а мягко подводить к самостоятельному пониманию. Для этого педагогу можно показывать детям картины в разных тонах (см. выше) и спрашивать, чем они различаются. Когда дети могут самостоятельно ответить на этот вопрос, им предлагается изобразить пейзаж с соблюдением одной цветовой гаммы — тёплой или холодной.

3. Тематическая и декоративная композиция (40 часов).

Законы композиции. Станковая композиция. Достижение уравнищенности путем равномерного расположения элементов на плоскости. Образ человека в композиции. Декоративная композиция. Урок-беседа «Произведения декоративно-прикладного искусства». Виды декоративно-прикладного искусства. Изучение образцов. Симметрия как средство композиционной организации плоскости, равновесие в композиции. Народные традиции в декоративно-прикладном искусстве.

Практическая работа

- станковая композиция;
- рисование по темам («Дары осени», «Сбор урожая», «Спорт», «Цирк», «Цветные домики»);
- декоративная композиция;
- рисование по темам («Панно с цветами», «Платок с растительным орнаментом», «Роспись тарелки», «Орнамент для обрамления полотенца», «Писанка», «Хохлома», «Гжель»).

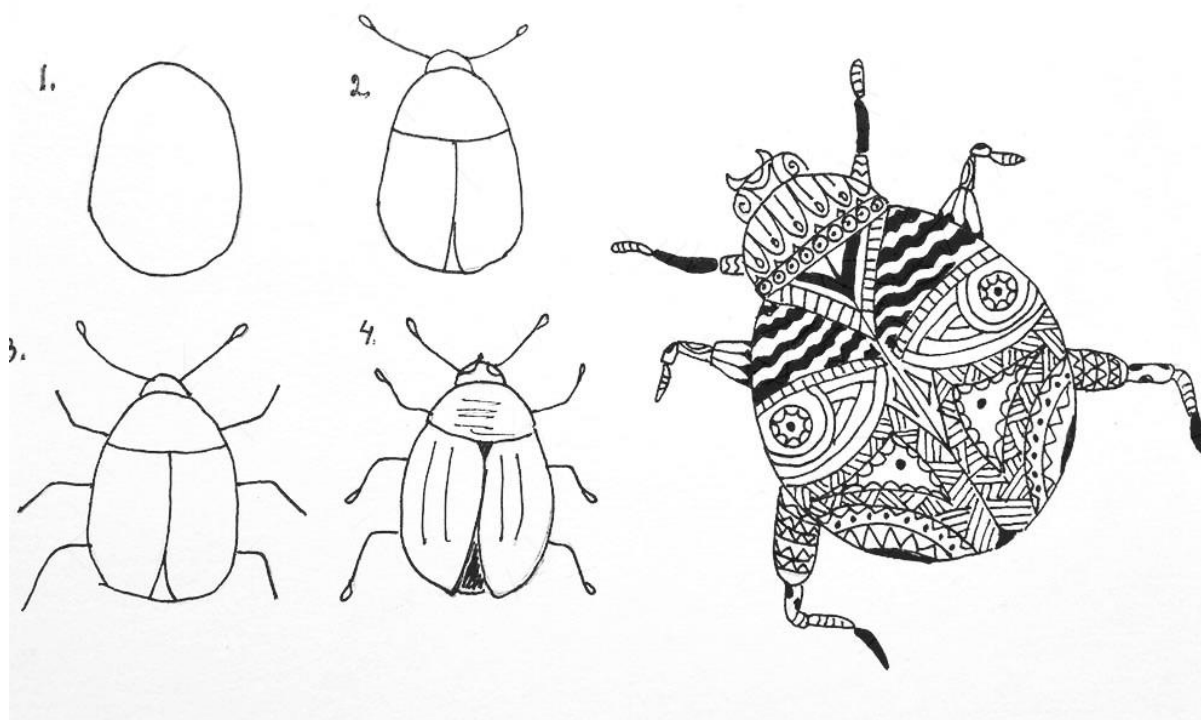
На начальном этапе обучения воспитанники кружков / студий декоративно-прикладного искусства уже изучали русские народные росписи и рисовали стилизованную тарелку или другую посуду. В этом году предлагается углубить имеющиеся знания и подробно, детально рассмотреть основные элементы разных росписей, составить из них композицию самостоятельно и расписать ею тарелку.

4. Графика (22 часа).

Линия, пятно, точка. Формирование графических привычек.

Практическая работа

- графические работы по темам («Флора и фауна», «Какие бывают деревья?», «Волшебные купола соборов», «Морские жители», «Мир насекомых»).

Обучение графике предполагает наличие и развитие всех ранее полученных навыков. Так, при изображении животных, рыб, птиц, насекомых обучающиеся должны соблюдать перспективу при необходимости — выстраивать композицию, не забывая при этом о новой для них теме. При помощи графических элементов — линии, пятна, точки — они должны раскрашивать получившиеся рисунки, делая их более живыми.

Важно дать ученикам понять, что умелое использование этих элементов и интервалом между ними позволит создать уникальный рисунок.

5. Беседы по истории искусств (10 часов).

Беседы по истории искусства. Художники передвижники, их роль в создании отечественной культуры. И. Репин, В. Суриков, В. Васнецов, Г. Врубель, К. Коровин и др.

6. Индивидуальная работа (72 часа).

- **Рисунок:** снова картины; рисунок геометрических фигур; рисунок сложных по форме предметов (чайник, ваза, самовар, скрипка); рисование пейзажа мягким материалом (уголь, сангина, мягкий карандаш); наброски и зарисовки.
- **Живопись:** цвет и свет; техника живописи (акварель, гуашь, масло); методика работы в разных техниках.
- **Композиция:** основы композиции (контраст-нюанс, симметрия-асимметрия); использование основ композиции в декорировании; использование основ композиции в оформлении интерьера; использование основ композиции в живописи и графике.
- **Декорирование:** декупаж; роспись стекла; роспись дерева.

7. Итоговое занятие (2 часа).

Отчетная выставка воспитанников студии. Задание на лето.

8. Работа на пленэре (16 часов).

Практическая работа

- рисование живой природы (растения, цветы, деревья) с натуры;
- этюды с натуры;
- натюрморт в среде.

Прогнозируемый результат

Воспитанники должны **знать**:

- названия материалов, инструментов, с которыми работают;
- основы рисования с натуры;
- правила компоновки на листе;
- произведения известных российских и зарубежных художников;
- азы законов линейной и воздушной перспективы.

Воспитанники должны **уметь**:

- правильно компоновать изображение на листе;
- творчески подходить к выполнению заданий;
- пользоваться художественными принадлежностями;
- передавать объем предметов разными материалами;
- выполнять тематические задачи;
- стилизовать предметы и самостоятельно составлять орнамент.

Основной уровень, 2 год обучения

(6 часов в неделю групповые занятия,
2 часа в неделю индивидуальные занятия)

Содержание программы

1. Вступительное занятие (2 часа).

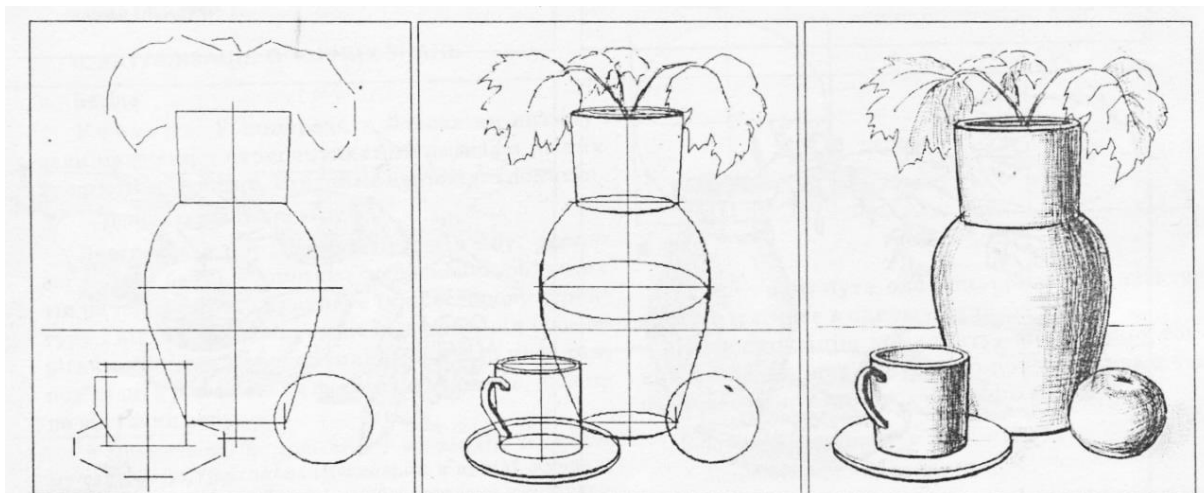
Ознакомление с планом работы студии на учебный год. Правила поведения в коллективе. Организационные вопросы. Инструменты и материалы, их назначение (акварель, цветные карандаши, пастель, масляная пастель, восковый мел, мел, гуашь, фломастеры, кисти, ручка с пером, шариковая ручка, бумага, тонированная бумага, ножницы, нож для нарезания бумаги, клей, металлические линейки, пластилин, глина, стеки).

2. Рисунок (30 часов).

- рисунок интерьера;
- законы перспективы;
- пропорции и строение частей лица человека.

Практическая работа

- рисование предметов быта с натуры и по представлению;
- пейзажи («Мой город», «Город будущего», «Аллея»);
- портреты («Моя мама», «Мой друг», «Автопортрет»);
- рисование натюрморта с цветами, фруктами, предметами быта.

Для повторения темы пропорций детям обязательно нужно предложить несколько разноразмерных объектов, расположив их рядом друг с другом. Важно при этом дать подопечным возможность обойти предложенные предметы, посмотреть, как они выглядят с разных ракурсов, как по-разному соотносятся в пространстве, не меняя при этом пропорций.

Такая работа должна проходить в несколько этапов: обсуждение, рисование с натуры, рисование по представлению. Последний этап является наиболее сложным, поэтому к нему следует переходить не раньше, чем обучающиеся усвоят пропорции и изобразят предмет с натуры с минимальным количеством ошибок.

3. Живопись (56 часов).

Виды изобразительного искусства. Средства художественной выразительности в живописи. Закономерности цветового круга. Теплые и холодные цвета. Основные и дополнительные цвета.

Практическая работа

- пейзаж;
- натюрмортов с цветами и фруктами с натуры;
- натюрморта в одной цветной гамме.

4. Декоративная и станковая композиция (68 часов).

Станковая композиция. Фигура человека в композиции.

Декоративная композиция. Урок-беседа «Произведения декоративно-прикладного искусства». Виды декоративно-прикладного искусства. Изучение образцов. Симметрия как средство композиционной организации плоскости, равновесие в композиции. Народные традиции в декоративно-прикладном искусстве.

Практическая работа

- станковая композиция; рисование по темам («Сбор урожая», «Спорт», «Цирк»);
- иллюстрации к сказкам («Кот в сапогах», «Аленький цветочек»);
- декоративная композиция; рисование по темам («Панно с цветами», «Малахитовая шкатулка», «Роспись подноса», росписи народных промыслов (гжель, хохлома, жостовская роспись)).

Задавая ту или иную тему, важно напоминать, что наряду с новым навыком оцениваются и те, что были получены ранее: умение подобрать цвета, передать с их помощью определённое настроение, построить композицию.

5. Беседы по истории искусств (10 часов)

Беседы по истории искусства. История искусств. Возрождение

6. Декорирование (20 часов)

Понятие арт-объект, работа с разным материалом (пуговицы, искусственные цветы, картон, цветная бумага). Декорирование предметов, декупаж.

Практическая работа

- открытка на любой праздник;
- декорирование рамы под фото.

7. Итоговое занятие (3 часа).

Отчетная выставка воспитанников студии. Задание на лето.

8. Работа на пленэре (27 часов).

Практическая работа:

- рисование живой природы (животных и растений) с натуры;
- воспроизведение состояния природы в пейзажах;
- натюрморты.

9. Индивидуальная работа (72 часа).

1. **Рисунок:** основа картины; рисунок геометрических фигур и предметов простых по форме; рисунок сложных по форме и разных по фактуре предметов; рисунок пейзажа; наброски и зарисовки.

2. **Живопись:** цвет и свет; техника живописи (акварель, гуашь, масло).

3. **Композиция:** основы композиции; рекламный плакат; разработки моделей одежды; тематические композиции.

4. **Декорирование:** декупаж; роспись по стеклу; роспись по дереву.

Прогнозируемый результат

Воспитанники должны **знать:**

- названия материалов, инструментов, с которыми работают;
- законы композиции;
- законы линейной и воздушной перспективы;
- законы цветового круга;
- произведения известных художников эпохи Возрождения.

Воспитанники должны **уметь:**

- правильно разместить изображение на листе;
- пользоваться художественными принадлежностями;
- передавать объем предметов карандашом и красками в натюрмортах;
- выполнять тематические задачи;
- стилизовать предметы и самостоятельно составлять орнамент;
- заполнять орнаментом полосу, круг, квадрат.

Основной уровень, 3 год обучения

(6 часов в неделю групповые занятия,
2 часа в неделю индивидуальные занятия)

Содержание программы

1. Вступительное занятие (2 часа).

Определение целей и задач на год.

2. Графика (30 часов).

Текстура и материал в графике.

Передача объема и формы при помощи штриха, линии и пятна

Практическая работа

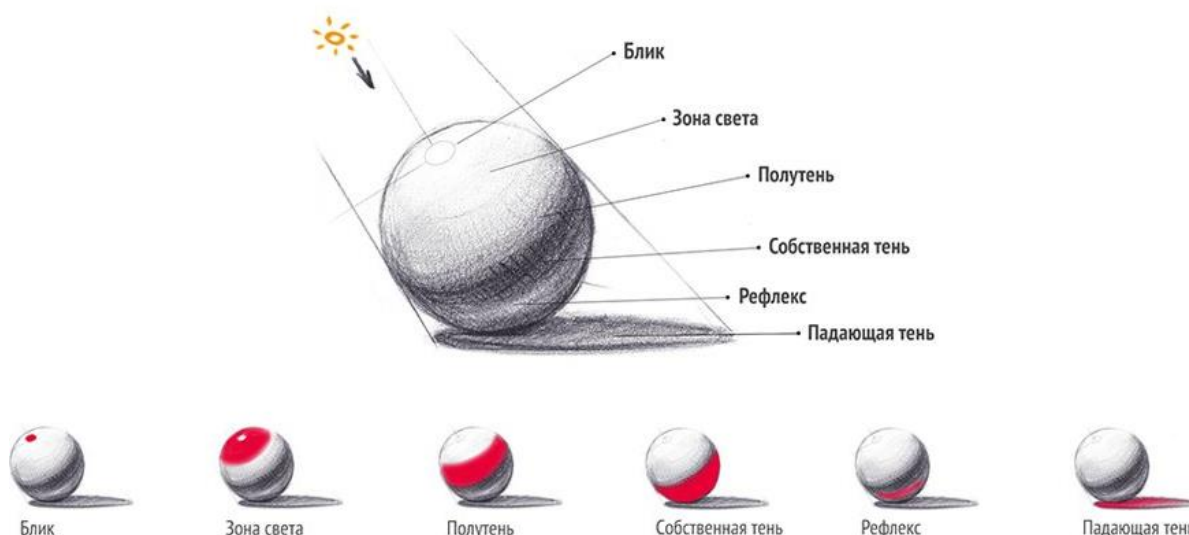
- натюрморт с фруктами;
- пейзаж.

3. Станковая и декоративная живопись (64 часа).

- пропорции и построение предметов сложной формы;
- пропорции и объем предметов в пространстве;
- средства художественной выразительности в живописи;
- разные техники в живописи: мазок, точка (пуантилизм), «аля-прима», отмывка).

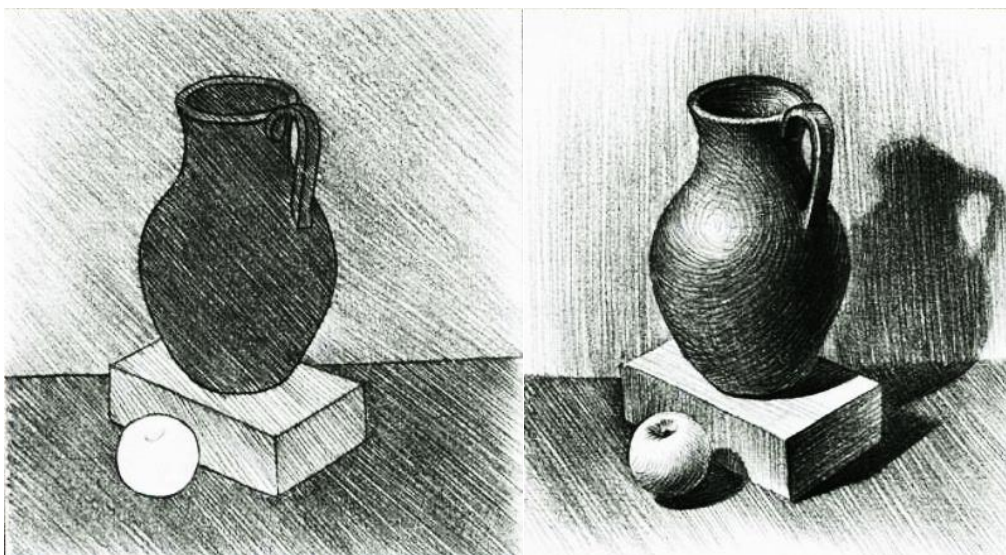
Практическая работа

- рисунок двух предметов геометрической формы с передачей объема при искусственном освещении; освещенность предмета в зависимости от расстояния от источника света (цилиндр, яйцо, шестигранник);

Прежде чем приступать к изображению, с обучающимися необходимо обсудить вопросы светотени: продемонстрировать однотонный объект относительно несложной формы (шар, цилиндр и т.д.), спросить, одинаков ли его цвет со всех сторон, плавно подвести к мысли, что цвет на рисунке должен быть передан с учётом падающего света и имеющейся тени.

- рисунок по памяти (бидон и яблоко, кувшин и яблоко) выполнение в технике гризайль, с передачей объема, света и тени.

Для наглядности обучающимся также следует продемонстрировать, чем отличается картинка с использованием светотени от картины, которая не отражает свет и тень.

- линейная перспектива; изображение предмета в перспективе с передачей двух точек схода («Интерьера», «Моя улица»);
- копирование графики известных мастеров (тушь, перо, гелевая ручка);
- цветоведение; относительность теплых и холодных тонов (разместить в полосе фиолетовой (или другой цвет) в окружении а) теплых, б) холодных цветов;
- контраст (цветовой, величин, ритмов, линий, пятен, формы и фактуры, образов (Баба-Яга и Аленушка)).

4. Тематическая и декоративная композиция (88 часов).

- знакомство с жостовской, петриковской росписью; упражнения на выполнение простейших приемов росписи кистью (изображение декоративных цветов, ягод, листву, трав);
- определение главного как одного из ключевых понятий композиции (на основе одного предмета, избранного самостоятельно из предложенных разработать композицию на основе ассоциаций, вызванной этим предметом).
- выполнение тематических композиций («Краски Донетчины», «подводные фантазии», «Город глазами детей» и другие).

5. Беседы по изобразительному искусству (10 часов).

Творчество художников разных регионов России.

6. Работа на пленэре (19 часов).

Практическая работа

- рисование живой природы (животных и растений) с натуры;
- пейзажи с натуры;
- натюрморт в пейзаже.

7. Индивидуальные занятия (72 часа)

- работа над усовершенствованием техники изобразительного искусства.
- овладение современными приемами живописи
- подготовка персональных выставок
- подготовка работ для участия в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.

Прогнозируемый результат

Воспитанники должны знать:

- правила компоновки на листе;
- произведения известных российских и зарубежных художников;
- основные законы линейной и воздушной перспективы;
- закономерности цветного круга.

Воспитанники должны уметь:

- определять главный элемент в композиции;
- правильно разместить рисунок на листе;
- передавать объем карандашом и красками при выполнении натюрмортов;
- выполнять тематические задачи;
- стилизовать предметы и самостоятельно составлять орнамент.

Основной уровень, 4 год обучения

(6 часов в неделю групповые занятия,
2 часа в неделю индивидуальные занятия)

Содержание программы

1. Вступительное занятие (2 часа).

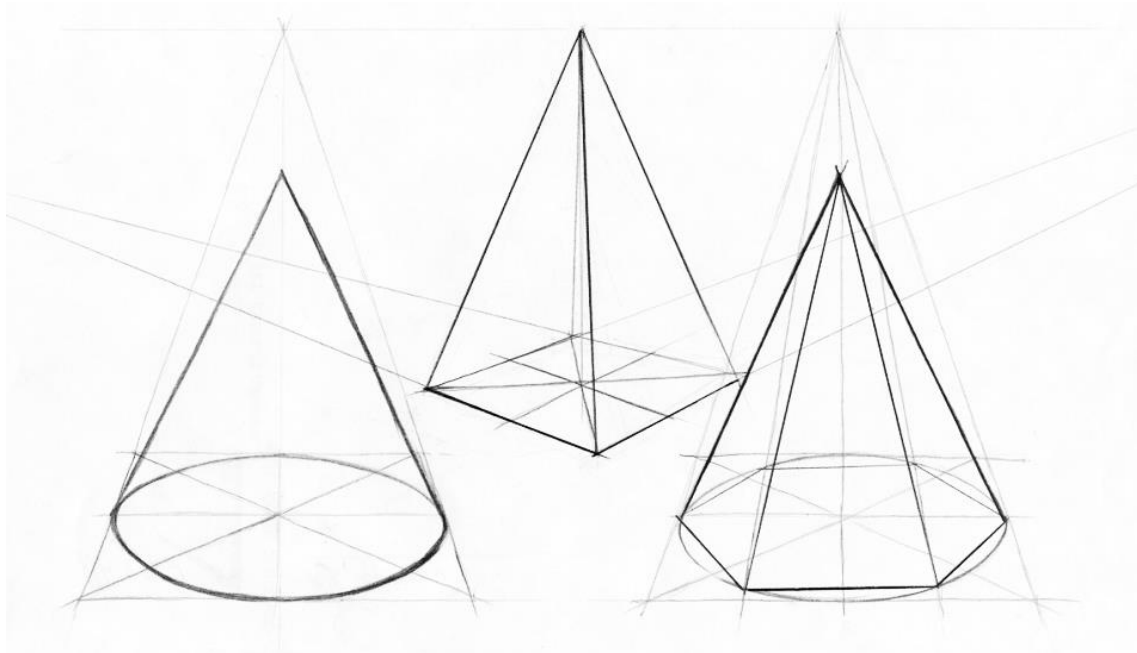
Определение целей и задач.

2. Станковая и декоративная живопись (62 часа).

- построение геометрических предметов;
- масштаб, роль света и тени в композиции на листе;
- копирование работ известных мастеров;
- натюрморты из белых предметов на контрастном фоне;
- цветоведение.

Практическая работа

- кратковременные постановки геометрических фигур (цилиндр, куб, конус); изображение выше и ниже линии горизонта, перспективное изменение формы в пространстве;

- натюрморт из 2-3 предметов быта, которые приближаются к формы геометрических тел, разных по масштабу; композиционная организация предметов на плоскости; масштабность, роль света и тени в передаче объема (карандаш);
- линейный рисунок головы человека; пропорции (карандаш);
- копирование графики известных мастеров (тушь, перо, гелевая ручка);
- изменение цветов, которая происходит вследствие искусственно созданных эффектов контраста (в шести квадратах спектральных цветов разместить маленький квадрат серого цвета; каждый маленький квадрат получит оттенок дополнительного цвета к окружающему его цвету);
- натюрморт, основанный на цветных контрастах «Народное искусство»;
- декоративная стилизация натюрморта;
- пейзаж с натуры; этюды (вид из окна).

3. Графика (33 часа).

- виды графики
- передача объема разными графическими средствами

- выполнение графических работ по теме («Натюрморт из фруктов», «Деревья», «Насекомые»).

4. Тематическая и декоративная композиция (53 часа).

- станковая композиция; урок-беседа о строении человеческого тела; пропорции человеческого тела. Образ человека в композиции.
- декоративная композиция; возможности силуэтной формы;
- составление орнамента.

Практическая работа

- станковая композиция («Сбор урожая», «Спортивные соревнования», «Фантазии моря», «Праздник Пасхи», «На Рождество», «Путешествие в Африку» и т.п.);
- декоративная композиция («Чудо-Птица», «Цветущая лужайка», «Бабочки», «Подсолнечники» и т.п.).

5. Знакомство с народным искусством (10 часов).

Роспись пасхальных яиц. История развития росписи. Символика пасхальных яиц. Цвет. Творчество современных художников.

6. Декорирование (17 часов).

Понятие «Арт-объект». Декупаж. Витраж. Батик.

Практическая работа

- декорирование вазы;
- пасхальное яйцо;
- поздравительная открытка.

7. Работа на пленэре (36 часов).

Работа на пленэре особенно важна для обучающихся последнего года, потому что это помогает им изучать натуру в естественных условиях освещения, развивать технические навыки в рисунке, живописи и композиции, осваивать законы перспективы и световоздушной перспективы, учиться выбирать мотив, грамотно компоновать и последовательно выполнять упражнения, работать различными материалами и техниками, а также развивать эстетический вкус и наблюдательность.

Практическая работа

- рисование живой природы (животных и растений) с натуры;
- пейзаж;
- натюрморт.

9. Индивидуальные занятия (72 часа).

- подготовка персональных выставок
- подготовка работ для участия в республиканских, всероссийских конкурсах и фестивалях.

Прогнозируемый результат

Воспитанники должны знать:

- произведения российских и зарубежных художников;
- основные традиционные промыслы народов России;
- основы композиции, цветоведения.

Воспитанники должны уметь:

- разбираться в стилях живописи;
- пользоваться художественными принадлежностями;
- передавать объем карандашом и красками в выполнении натюрмортов;
- выполнять тематические задачи;
- стилизовать предметы и самостоятельно составлять орнамент;
- донести эмоциональное содержание произведения средствами композиции и цветом.

Заключение

В заключение хочется отметить, что изобразительная деятельность ребёнка приобретает художественно-творческий характер постепенно, в результате накопления, уточнения образов-представлений и овладения способами изображения. Продуктом художественно-творческой деятельности является выразительный образ.

Важно поддерживать интерес детей к занятиям, хвалить их и помогать развивать движения руки; учить их технике рисования, показывать примеры и стараться заинтересовать учеников.

Эстетическое воспитание предполагает овладение простейшими умениями и навыками в изобразительном искусстве, что в определенной мере возможно не только в школах с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла, но и на занятиях кружков или студий декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Однако в случае последних планирование уроков должно учитывать тематическую направленность, последовательность, изучение материала «от простого к сложному», чтобы обеспечить единство целей и задач учебно-воспитательного процесса. Создание тематических композиций предполагает создание своеобразного изобразительного рассказа, где дети должны убедительно показать смысл происходящего события и своё отношение к нему.

Для успешного развития творческих способностей детей необходимо использовать разнообразные методы и приёмы обучения. Например, игровые ситуации, творческие задания, анализ произведений искусства и обсуждение работ других учеников.

В рамках предложенной в нашем методическом пособии программы учитываются все перечисленные выше детали, что позволит в течение относительно короткого времени повысить качественный уровень работ воспитанников кружков и студий декоративно-прикладного искусства.

Список рекомендуемой литературы

1. Барская, Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи / Н.А. Барская. – М.: Просвещение, 1993. – 223 с.
2. Бенуа, А. Н. История русской живописи в XIX веке / Александр Николаевич Бенуа. – 3-е изд. – М.: Республика, 1999. – 448 с.: ил.
3. Бойко, Н. Истории знаменитых полотен / Нина Бойко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 224 с.
4. Волынский, Л. Лицо времени: книга о русских художниках / Леонид Волынский. – М.: Детская литература, 1982. – 238 с.
5. Ермильченко, Н. Передвижники: энциклопедия живописи для детей / Наталия Ермильченко. – М.: Белый город, 2006. – 47 с.
6. Живопись: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / сост. Н.П. Бесчастнов, В.Я Кулаков, И.Н. Стор. – М.: Владос, 2007. – 223 с.
7. Маслов, Н.Я. Пленэр: практика по изобразительному искусству / Н.Я. Маслов. – М.: Просвещение, 1984. – 112 с.
8. Медведев, Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: учебное пособие для студентов / Л.Г. Медведев. – М.: просвещение, 1986. – 159 с.
9. Мировое искусство. Русская живопись / сост. И.Г. Мосин. – СПб. – ООО СЗКЭО Кристалл, 2007. – 192 с.: ил.
10. Островский, Г.С. Рассказ о русской живописи / Г.С. Островский. – М.: Изобразительное искусство, 1987. – 360 с.
11. Паррамон, Хосе М. Как рисовать: исторический очерк, материалы и принадлежности, технические приемы, теория рисунка, практические упражнения / Хосе М. Паррамон. – СПб.: Аврора, 1996. – 111 с.
12. Радлов, Н.Э. Рисование с натуры / Н.Э Радлов. – Л.: Художник РСФСР, 1978. – 121 с.
13. Раушенбах, Б.В. Пространственные построения в живописи: очерк основных методов / Б.В. Раушенбах. – М.: Наука, 1980. – 287 с.
14. Рогинская, Ф.С. Товарищество передвижных художественных выставок: исторические очерки / Ф.С. Рогинская. – М.: Искусство, 1989. – 430 с.
15. Ростовцев, Н.Н. Учебный рисунок: учебник для учащихся педучилищ / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 256 с.
16. Русские сады и парки / Т.И. Володина. – М.: Искусство, 2000. – 63 с.
17. Русский интерьер / Т.И. Володина. – М.: Искусство, 2000. – 63 с.

- 18.Русский натюрморт / И.С. Болотина. – М.: Искусство, 2000. – 63 с.
- 19.Русский пейзаж / Т.В. Моисеева. – М.: Искусство, 2000. – 63 с.
- 20.Сергеев, А. Русские живописцы / Анатолий Сергеев. – М.: Белый город, 2008. – 47 с.
- 21.Стасевич, В.Н. Пейзаж. Картина и действительность: пособие для учителей / В.Н. Стасевич. – М.: Просвещение, 1978. – 176 с.
- 22.Стасов, В.В. Избранные статьи о русской живописи / В.В. Стасов. – М.: Детская литература, 1984. – 154 с.
- 23.Столяров, И.М. Акварель: материалы и способы письма / И.М. Столяров. – Минск: Высшая школа, 1980. – 112 с.
- 24.Шанина, Н.Ф. Сказка в творчестве русских художников / Н.Ф. Шанина. – М.: Искусство, 1969. – 134 с.
- 25.Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства: учебное пособие для Вузов / Ю.П. Шашков. – М.: Академический Проект: Трикста, 2006. – 128 с.
- 26.Шедевры русской живописи = MasterpiecesofRussianArt / М.: Белый город, 2005. – 567 с.
- 27.Шорохов, Е.В. Основы композиции: учебное пособие для студентов пед. Институтов / Е.В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1979. – 303 с.

Методические рекомендации с примером программы для
кружков и студий изобразительного и декоративно-прикладного
искусства
