

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «Орион»
(ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»)

РЕКОМЕНДОВАНА
Экспертным советом
ГАУ ДО ВО
«Региональный центр «Орион»

Протокол № 6
от «25» августа 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
директор
ГАУ ДО ВО
«Региональный центр «Орион»



Н.Н. Голева
2020 г.

Профильная художественная смена
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

Направленность: художественная
Тип программы: модифицированная
Возраст участников программы: 13 – 17 лет
Срок реализации программы: 92 час.

Воронеж
2020 г.

Пояснительная записка

«Искусство всегда современно.»

Фёдор Достоевский

Россия - страна великой культуры, огромного культурного наследия, многовековых культурных традиций и неиссякаемого творческого потенциала. Программа направлена на создание условий для раскрытия творческого потенциала детей. В настоящее время неотъемлемой составляющей современной государственной образовательной политики является развитие художественного творчества и поддержка талантливых детей, что определено приоритетными национальными проектами «Образование» и «Культура».

Актуальность программы обосновывается современными требованиями образовательных стандартов, где во главу угла ставится создание социальной ситуации развития ребенка, позволяющей выстроить ему индивидуальный путь развития через приобретение новых умений, навыков, свойств личности, взятых из социальной действительности, как из основного источника развития. Содержание программы отвечает современным требованиям и условиям образования и направлена на формирование и развитие творческих способностей воспитанников, удовлетворение их индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом, интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, выявление, развитие и поддержку воспитанников, проявивших выдающиеся способности.

Программа рассчитана для детей 13-17 лет, проявляющих интерес к изобразительному искусству, изучению мировой художественной культуры. Она предназначена для всех желающих, при этом отбор (при необходимости) производится на основании рассмотрения детских рисунков и мотивационных писем, произвольно составленных претендентами.

Условием успешного освоения программы является интерес к изобразительному искусству и к изучению мировой художественной культуры.

Сроки реализации: программа рассчитана на 92 часов (12 дней) в рамках профильной художественной смены для одаренных и высокомотивированных детей.

Основные принципы программы:

- событийность ("Людей неинтересных в мире нет...")
- 4К (Критическое мышление. Креативность. Коммуникация. Кооперация.)
- ("Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться...")
- межпредметность ("Алгеброй гармонию поверить")
- опора на опыт ребенка, продуктивность результата ("Жар холодных числ...")

Цели программы:

Создание условий для развития интеллектуальных способностей детей, развитие творческого потенциала личности с учетом индивидуальных способностей, нравственно-эстетическое и патриотическое воспитание. Сохранение и популяризация национального культурного наследия России.

Задачи:

Обучающие:

- обучить основам творческих техник;
- учить правилам публичного поведения (на сцене, при посещении культурно-массовых мероприятий в качестве зрителя);
- знакомство с историческими и культурными ценностями, традициями народов России;

Развивающие:

- выявление и раскрытие творческих способностей обучающихся;
- содействие в развитии научно-исследовательской, творческой деятельности обучающихся;
- развитие творческого потенциала обучающихся;
- развитие познавательных процессов: память, внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном;

Воспитательные:

- развитие представления детей о себе как о творческой личности, поднятие самооценки;

- формировать самоорганизованность и трудолюбие;

- воспитывать уважительное отношение к культуре;

Планируемые результаты.

Личностные результаты:

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивно и по аналогии) и делать выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Предметные результаты:

- пополнение знаний в области творческой деятельности мастер-класса.

- ознакомление с разнообразными приемами и способами творческого воплощения художественного образа.

- обучение рациональным способам организации творческой деятельности.

- овладение креативными навыками при целенаправленном изучении окружающей действительности.

В результате освоения всех содержательных модулей программы обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями:

- речевая компетенция – ребенок учится правильно, понятно и громко говорить, ясно формулировать свои мысли при общении с другими людьми;

- коммуникативная компетенция – развитие навыков работы в парах, в группах различного состава, умение представлять себя и вести диалог;

- учебно-познавательная компетенция – пополнение знаний в области творческой деятельности мастер-класса, ознакомление с разнообразными приемами и способами творческого воплощения художественного образа, обучение рациональным способам организации творческой деятельности, овладение креативными навыками при целенаправленном изучении окружающей действительности;
- компетенция личностного самосовершенствования – развитие ценностных качеств личности (самостоятельность, ответственность, творчество, трудолюбие, аккуратность и др.), овладение правилами здорового образа жизни.

Характер построения программы смешанный.

Образовательные технологии:

- 1) Информационно – коммуникационная технология.
- 2) Технология критического мышления.
- 3) Проектная технология.
- 4) Технология проблемного обучения.
- 5) Игровые технологии.
- 6) Бриколаж.
- 7) Технология творческих мастерских.

Модули программы: Мастерские (6 часов) по направлениям: каждый ученик участвует в работе мастерской по каждому направлению. Индивидуальные консультации (подготовка иллюстраций, инсталляции). Вечерние дела (подготовка, участие и организация). Модули взаимодополняют друг друга тематически (содержательно) и организационно (многообразие форм).

Виды и формы занятий: лекция, мастер-класс, творческая мастерская, консультация.

Творческие задания: Инсталляция (презентация творческих работ).

Кадровое обеспечение программы определяется участием учителей-профессионалов и экспертов-преподавателей, художника, дизайнера, игротехника, программиста.

Итоговый продукт программы – инсталляция (выставка всех творческих работ обучающихся).

Тематическое планирование

№ п/п	Наименование разделов	Всего (часы)	Теория (часы)	Практика (часы)
1.	Мастерская «Живопись»	18	4,5	13,5
2.	Мастерская «Графика»	28	7	21
3.	Мастерская «Мировая художественная культура»	28	21	7
4.	Мастерская «Пленэр»	4	1,5	0,5
5.	Мастерская оформления книги: иллюстрация, графический дизайн, шрифт»	12	6	6
6.	Дополнительный модуль	2	1	1
ИТОГО:		92		

Учебно-тематическое планирование

№	Наименование темы	Всего (часы)	Теория (часы)	Практика (часы)
Мастерская «Живопись»		18	4,5	13,5
1.	«Характеристика цвета. Цветовые гармонии.»	2	0,5	1,5
2.	«Стилизация природных форм. Деревья.»	2	0,5	1,5
3.	«Декоративный натюрморт.»	4	1	3
4.	«Композиционный центр. Насекомые.»	2	0,5	1,5
5.	«Ритм в живописи. Город.»	2	0,5	1,5
6.	«Осенний пейзаж»	2	0,5	1,5
7.	«Осенний натюрморт.»	4	1	3
Итого:		18		
Мастерская «Графика»		28	7	21
1.	«Введение в искусство графики»	2	0,5	1,5
2.	«Средства в графике»	2	0,5	1,5
3.	«Постановочный академический рисунок»	4	1	3
4.	«Рисуем голову лошади»	2	0,5	1,5
5.	«Построение геометрических фигур»	2	0,5	1,5
6.	«Перспектива»	2	0,5	1,5
7.	«Деревенский домик»	2	0,5	1,5
8.	«Постановочный академический рисунок»	4	1	3
9.	«Анатомия»	2	0,5	1,5
10.	«Светотень»	2	0,5	1,5

11.	«Портрет. Натура»	4	1	3
	Итого:	28		
	«Мировая художественная культура»	28	21	7
1.	«Возникновение искусства»	2	1,5	0,5
2	«Архитектурные стили Петербурга: от барокко до модерна»	2	1,5	0,5
3	«Как отличить искусство от не-искусства?»	2	1,5	0,5
4	«Искусство: образы и символы»	2	1,5	0,5
5	«Природа художественного образа»	2	1,5	0,5
6	«Средства создания образа в разных видах искусства»	2	1,5	0,5
7	«Создание образа»	2	1,5	0,5
8	«Игра как произведение искусства»	2	1,5	0,5
9	«Образы в портретах»	2	1,5	0,5
10	«Абстрактная композиция «Цветы любимому художнику»	2	1,5	0,5
11	«Эстетика кадра»	2	1,5	0,5
12	«Как подготовить инсталляцию»	2	1,5	0,5
13	«Инсталляция как спектакль»	2	1,5	0,5
14	«Разработка инсталляции»	2	1,5	0,5
	Итого:	28		
	Мастерская «Пленэр»	2	1,5	0,5
1.	Под знаком античности. От мифического реализма до классицизма	4	1	3
	Итого:	4		
	Мастерская «Искусство оформления книги: иллюстрация, графический дизайн, шрифт»	12	6	6
1.	Макетирование издания	2	1	1
2.	Проработка элементов: обложка, титульный лист, разворот	2	1	1
3.	Дизайн книжного блока	2	1	1
4.	Красота и целесообразность.	2	1	1
5.	Тексты новой природы.	2	1	1
6.	Иллюстрация и автор. Когда текст рождает изображение.	2	1	1
	Итого:	12		
	Дополнительный модуль			
1.	Инсталляция (презентация творческих работ)	2	1	1
Всего:		92		

Список литературы:
для мастер-классов

- А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2009 г.
- Александров В.Н. История русского искусства: Краткий справочник школьника. – Минск: Харвест, 2004.
- Арган Дж. К. История итальянского искусства. – М., 2000.
- Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий [Текст] / А. Г. Асмолов. — М. : Просвещение, 2011.
- Бернотасян С.Г. Рекорды в архитектуре и строительстве. В 2 ч. – Минск; СПб., 2001.
- Боннар А. Греческая цивилизация. – М., 1995.
- Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1995.
- Гайская, Е.О. Искусство. Базовый уровень: 10 класс: методическое пособие к учебнику Г.И. Даниловой/ Е.О. Гайская. – М.: Дрофа, 2017. – 242с.
- Гайская, Е.О. Искусство: 11 класс: методическое пособие к учебнику Г.И. Даниловой/ Е.О. Гайская. – М.: Дрофа, 2017. – 243с.
- Гнедич П. П. Всемирная история искусств. – М., 1997.
- Горкин А.Г. Большая педагогическая энциклопедия Том II. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1999 г. – 170 с.
- Груббер Р. И. Всеобщая история музыки. Ч. 1. – М., 1956.
- Гуревич А. Я. Средневековый мир. – М., 1990. Ю.Дживелегов А. К. Творцы итальянского Возрождения. В 2 кн. - М., 1998.
- Заир-Бек С. И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобр. учреждений [Текст] / С. И. Заир-Бек, И. В. Муштавинская. — М. : Просвещение, 2011.
- История искусства: Первые цивилизации. – М., 1998.
- История мирового искусства. – М., 1998.
- Казановский Н.Г. Дидактика. – М.: Просвещение, 1988 г. – 233 с.
- Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 1997.
- Коменский Я.А. Великая дидактика – изб. пед. сочинения. – М., 1985 г. – 277 с.
- Крупнейшие музеи мира: Лувр, Прадо, Ватикан, Уффици, Эрмитаж, музеи Нью-Йорка и др.
- Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003
- Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997.
- Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998.
- Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение, 2009 г.
- Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1982.
- Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
- Мировая художественная культура: Словарь-справочник. – Смоленск, 2001.

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.

Педагогическая энциклопедия. 1972 г. – 177 с.

Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учебник для студентов пед. ВУЗов. В 2-х книгах. - М.: Владос, 2000 г. – 576 с.

Сластенин В.П. Педагогика. – М.: Просвещение, 1986 г. – 336 с.