

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский Центр»

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДЕНО

на педагогическом совете
МБУДО «ДЮЦ»

Протокол от "31" 08 2017г.
№ 1

Директор МБУДО «ДЮЦ»
Амелина И.Н.
Приказ от "01" 09 2017г.
№ 95-И

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ»

Направленность:

художественная

Срок реализации:

4 года

Возраст учащихся:

7-11 лет

Автор/разработчик:

Сальникова Марина Анатольевна

Педагог дополнительного образования

Тула, 2004 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа основывается на том, что изобразительное творчество декоративно прикладное искусство и художественная роспись по ткани вызывают особый интерес, являются одним из любимейших занятий детей, позволяющих передать в рисунках и работах свои впечатления от увиденного, услышанного и прочитанного, а педагогу понять их внутренний мир.

Обучение по данной программе имеет огромное значение для нравственного и художественного воспитания обучающихся. Вооружаясь элементами культуры, знаниями о людях и окружающем их мире, добре и зле, безобразном и прекрасном в жизни и искусстве, дети не только обучаются, но и развиваются эстетически.

Актуальность занятий батиком определяется высокой необходимостью, в настоящее время, воспитания детей творчески, вне зависимости от алгоритмических представлений о прекрасном, предлагаемых средствами массовой информации и интернетом, и при этом формирования художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости, духовной культуры, развития кругозора и мотивации обучения, а также высокой социальной активности юных граждан уже с младшего школьного возраста.

Учитывая программы общеобразовательных учреждений: *«Изобразительное искусство.1-4 класс» (Научный руководитель В.С.Кузин. М. Просвещение.2002)*, *«Изобразительное искусство и художественный труд.1-4 класс» (Научный руководитель Б.М.Неменский. М. Просвещение.2002)*, *Основы народного и декоративно-прикладного искусства.1-4 класс» (Научный руководитель Т.Я.Шпикалова. М. Просвещение.1992)*, используя логику расположения учебного материала, учет возрастных особенностей детей, междисциплинарные связи, не дублируя задач базового образования, программа «Волшебная кисть» открывает многогранность и практическую значимость знаний, умений, навыков изобразительного искусства.

Новизной деятельности является изучение и практическое применение искусства росписи по ткани – батик и внедрение данной техники уже в начальной школе.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Развитие художественных (декоративно – прикладных) творческих способностей и создание базиса для дальнейшей предпрофессиональной ориентации.

ЗАДАЧИ:

1. Создание условий для расширения художественной деятельности обучающихся.

2. Развитие художественных способностей детей их воображения, пространственного представления творческой активности.

3. Повышение уровня художественной активности (расширение круга знания об искусстве, умения и навыки изобразительной деятельности развитие художественно образного восприятия).

Так как программа рассчитана на детей младшего школьного возраста, то в ее содержании учтены психологические особенности детей: чрезмерный интерес к новому материалу, к использованию различных техник в работе, предпочтение цветных материалов черно-белым, наиболее эффективно зрительное восприятие, необходимость в смене видов изобразительной деятельности в течение учебного года.

Для успешного выполнения программы педагогу необходимо учитывать осуществление индивидуального подхода к каждому обучающемуся, совместную деятельность с педагогом, придавая существенное значение игре в воспитании художественно - творческой активности и занятиям в виде соревнований.

Для результативности обучения по данной программе наиболее эффективными являются следующие обще дидактические методы:

- объяснительно - иллюстративный (сообщение нового материала с демонстрацией наглядности);
- репродуктивный метод (включает многократное повторение действий, повторение вслух последовательности выполнения работы, повторение действий за учителем);
- актуализация знаний, актуализация умений (применение и самостоятельное использование знаний и умений, полученных ранее);
- метод проблемного изложения (основан на постановке задачи или проблемы перед обучающимися, стимулирует их к применению различных способов решения проблемы);
- исследовательский метод (строится на самостоятельной работе, развивает воображение, повышает интерес к созданию «своего», позволяет экспериментировать, проводить опыты в работе с различными материалами);
- применение на занятиях разных дидактических методов в комплексе (способствует лучшему усвоению материала, т.к. активизирует все органы восприятия).

Невозможно обойтись и без нетрадиционных форм работы с

обучающимися (что особенно характерно для дополнительного образования и является наиболее результативным методом, т.к. не только устойчиво удерживает внимание детей, но и развивает постоянный интерес, способствует творческой активности, реализует принципы развивающего обучения):

1. Занятие – соревнование (наиболее часто используется на занятиях, т.к. повышает творческую активность и интерес к предлагаемой работе). Хочется отметить, как активно и радостно обучающиеся, голосуя друг за друга, выбирают лучшую работу.
2. Занятие – путешествие (активизирует быстрое включение ребенка в новую тему, делая его участником, а не зрителем, развивает воображение и фантазию). Часто дети сами начинают предлагать темы следующих путешествий, что говорит об их заинтересованности и дает возможность педагогу проводить занятия с учетом индивидуальных потребностей обучающихся.
3. Занятие – семинар (предполагает самостоятельную подготовку детей к занятию или включение в образовательный процесс родителей). Такие занятия активизируют творческую активность, учат самостоятельности, развивают ответственность. Такой вид занятия привлекает детей тем, что они могут почувствовать себя в роли учителя или лидера.
4. Занятие – фотосессия (стимулирует к активной творческой деятельности, т.к. требует долговременной предварительной подготовки). Такие занятия являются результатом выполнения итоговых, конкурсных работ, либо росписи готовых изделий (например, футболка, шарф) и вызывают огромный интерес не только у детей, но и у родителей.
5. Подготовка и оформление выставки (привлекает своей неформальной обстановкой, заинтересованностью детей в одном общем деле и достижении одной цели). Несмотря на то, что данный вид занятия предполагает коллективное творчество, в процессе задействован каждый участник. Во время таких занятий обучающиеся не только отдыхают от образовательного процесса, благодаря смене вида деятельности, но и развивают коммуникативные способности во время дискуссий, демонстрируют свои лидерские качества или воспитывают исполнительские способности.

Программа реализуется в объединении «Волшебная кисть» в течение 4 лет обучения, рассчитана на детей 7-11 лет.

ФОРМЫ ДИАГНОСТИКИ

- Наблюдение
- Тестирование
- Собеседование с родителями
- Работа с педагогом-психологом
- Выставки работ учащихся
- Участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

2 часа в неделю. Всего 72 часа

№	Вид занятия	Количество часов		
		всего	теория	практика
1	Теоретические основы обучения изобразительному искусству	18	5	13
2	Живопись	40	3.5	36.5
3	Графика	14	1.5	12.5
	Итого	72	10	61

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Теоретические основы обучения изобразительному искусству (18 часов)

Организационная работа. Содержание программы «Волшебная кисть». Законы цветоведения. Виды изо: живопись, графика, ДПИ. Художественные материалы и техники. Жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж. Известные художники.

Практика (13 часов):

Разработка законов объединения. Изучение техники безопасности на занятиях. Правила смешивания цветов. Построение кувшина. Портрет. Техника набрызга. Рисование цветными пятнышками. Техника размывки. Рисование с использованием воска.

2. Живопись (40 часов)

Цветовая гамма. Теплые и холодные цвета. Анималистический жанр. Гжель. Ассоциативная живопись. Произвольные отпечатки. Принципы рисования акварелью, гуашью.

Практика (36.5 часов):

Передача характера через цвет. Акварель по-сырому. Рисование овощей

и фруктов. Натюрморт, рисование с натуры. Портрет. Пейзаж. Рисование животных. Особенности рисования цветов. Тематическое рисование. Коллаж.

3. Графика (14 часов)

Выполнение рисунков различными графическими материалами. Пленэр.

Практика (12.5 часов):

Рисование деревьев. Геометрические тела. Рисование животных. Построение кувшина.

Предполагаемые результаты 1 года обучения.

Знания:

Виды изобразительного искусства, их основные характеристики. Жанры живописи. Художественные материалы. Основные произведения художников. Законы композиции и цветоведения. Понятия портрет, пейзаж, натюрморт, ассоциативная живопись, пуантилизм.

Умения:

Самостоятельно формулировать определения жанров живописи и отличать их друг от друга. Владеть основными приемами рисования, работать с различными графическими материалами и в различных техниках. Построение предметов. Рисование с натуры. Работа на пленэре. Коллективная работа. Самостоятельная работа.

Навыки:

Принципы работы с акварелью, гуашью и графическими материалами. Выполнение работы в заданной последовательности.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2 год обучения

2 часа в неделю. Всего 72 часа

№	Вид занятия	Количество часов		
		всего	теория	практика
1	Теоретические основы обучения изобразительному искусству	30	6.5	23.5
2	Свободная роспись	16	2.5	13.5
3	Холодный батик	26	0	26
	Итого	72	9	63

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Теоретические основы обучения изобразительному искусству (30

часов)

Организационная работа. Содержание программы «Волшебная кисть». Инструктаж по технике безопасности. Основы и законы композиции. Правила построения эскиза. Воздушная и линейная перспектива. История возникновения батика, виды, техники росписи. Понятия панно, картина, свиток, рисунок. Горячий батик. Техника кракелюра. Способы закрепления красителей. Эффект мрамора.

Практика (23,5 часа):

Техника рисования отражения в воде. Зарисовки человека. Пейзаж. Построение эскиза. Предметное и абстрактное. Натюрморт. Техника лессировки. Основы композиции. Эффект мрамора.

2. Свободная роспись (16 часов)

Основные виды свободной росписи. Узелковый батик. Техника монотипии.

Практика (13,5 часов):

Осенний пейзаж. Декоративные эффекты (соль, воск). Узелковый батик (бандана, гармошка). Передача фактуры. Рисование цветов.

3. Холодный батик (26 часов)

Работа с резервом и контурами.

Практика (26 часов):

Рисование грибов, цветов, бабочек, овощей и фруктов. Натюрморт. Надписи и знаки. Орнаменты на ткани. Рисование животных, любимых героев. Роспись майки. Выполнение тематических панно (космос, сказочные мотивы, японские мотивы, аквариум).

Предполагаемые результаты 2 года обучения.

Знания:

История возникновения батика, виды, техники росписи. Материалы и инструменты для росписи по ткани. Основы и законы композиции. Правила построения эскиза. Понятия панно, картина, свиток, рисунок. Горячий батик. Техника кракелюра. Способы закрепления красителей. Эффект мрамора. Основные виды свободной росписи. Узелковый батик. Техника монотипии.

Умения:

Подбирать и самостоятельно создавать эскизы. Определять виды батика и отличать их друг от друга. Владеть основными приемами росписи по ткани, работать с различными материалами и в различных техниках. Выполнять тематические панно. Самостоятельная работа.

Навыки:

Выполнение работы в заданной последовательности. Принцип работы в технике холодного батика.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3 год обучения

2 часа в неделю. Всего 72 часа

№	Вид занятия	Количество часов		
		всего	теория	практика
1	Теоретические основы обучения изобразительному искусству	26	3.5	22.5
2	Свободная роспись	14	3	11
3	Холодный батик	32	3.5	28.5
	Итого	72	10	62

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Теоретические основы обучения изобразительному искусству (26 часов)

Организационная работа. Содержание программы «Волшебная кисть». Инструктаж по технике безопасности. Колорит. Символика цвета. Правила декоративной композиции. Приемы и средства композиции. Понятия статика и динамика, ритм, сюжетно-композиционный центр, сгущение и разряжение, стилизация. Воздушная и линейная перспектива.

Практика (22,5 часов):

Осенний букет. Рисуем сказку. Железная дорога. Пейзажи. Декоративный натюрморт. Стилизация животного и растительного мира. Основы китайской живописи. Оформление работ в паспарту.

2. Свободная роспись (14 часов)

Техника аэрографии. Техника присыпка сухими красителями.

Практика (11 часов):

Зарисовка природных мотивов. Техника монотипии. Техника «набрызг». Принцип работы сухими красителями, воском.

3. Холодный батик (32 часов)

Техника витража. Работа с объемными контурами. Понятия абстракция, витраж, символизм.

Практика (28,5 часов):

Танец линий. Декоративный натюрморт. Городской пейзаж. Портрет в

стиле абстракции. Рисование животных. Выполнение новогодних масок и тематических панно (клоун, подводный мир, мир приведений, духи и божества славян, знаки зодиака).

Предполагаемые результаты 3 года обучения.

Знания:

Виды батика, историю его возникновения и развития. Колорит. Символика цвета. Правила декоративной композиции. Приемы и средства композиции. Понятия статика и динамика, ритм, сюжетно-композиционный центр, сгущение и разряжение. Воздушная и линейная перспектива. Стилизация. Техника витража. Техника аэрографии. Техника присыпка сухими красителями. Символизм.

Умения:

Владеть основными приемами росписи по ткани, работать с различными материалами и в различных техниках. Выполнять тематические панно. Самостоятельная и коллективная работа.

Навыки:

Подбирать и самостоятельно создавать эскизы. Выполнение работы в заданной последовательности.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4 год обучения

2 часа в неделю. Всего 72 часа

№	Вид занятия	Количество часов		
		всего	теория	практика
1	Теоретические основы обучения изобразительному искусству	18	2	16
2	Свободная роспись	6	1	5
3	Холодный батик	48	3	45
	Итого	72	6	66

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Теоретические основы обучения изобразительному искусству (18 часа)

Организационная работа. Содержание программы «Волшебная кисть». Инструктаж по технике безопасности. Иллюзия в живописи.

Практика (10 часов):

Стилизация грибов. Белое на черном, черное на белом. Портрет из фруктов. Пейзаж из фигур. Картина перевертыш. Декоративные эффекты (коктейльная трубочка, сухая кисть)

2. Свободная роспись (6 часов)

Узелковый батик «шитьем». Эффект мрамора.

Практика (5 часов):

Роспись салфетки, шарфа.

3. Холодный батик (48 часов)

Создание купона. Оживление предметов. Ассоциативная живопись. Восковые мелки в батике. Силуэт.

Практика (45 часов):

Городской пейзаж. Дары осени. Изображение от пятна. Роспись галстука, футболки. Выполнение тематических панно (спорт, символ года, новогодняя композиция, насекомые, мир театра, цветочные композиции, магия неба, мир детства). Новогодний костюм.

Предполагаемые результаты 4 года обучения.

Знания:

Виды и техники батика. Законы композиции. Ассоциативная живопись. Силуэт. Иллюзия в живописи.

Умения:

Владеть основными приемами росписи по ткани, работать с различными материалами и в различных техниках. Выполнять тематические панно.

Навыки:

Подбирать и самостоятельно создавать эскизы. Выполнение работы в заданной технике и последовательности. Самостоятельная работа.

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Учебно-методический комплекс.

- видеоматрифон, видеотека по темам занятий (Сергей Андрияка «Розовое утро»)
- Лэптоп, CD (Сергей Андрияка «Волшебство акварели»)
- аудио магнитофон, аудиотека по темам занятий
- дидактические игры (пазлы по темам шедевры живописи, книга-игра Анна Нильсен «Загадочное похищение шедевров живописи»)

- набор цветных открыток (по темам: животные, растения, праздники, цветы, времена года)
- наглядные примеры заданий (методическое пособие «Виды батика»)
- живописные упражнения по темам занятий
- репродукции художников (И. Шишкин, Хеда, В. Серов, Класс, И. Левитан, В. Васнецов, И. Репин, В. Ван Гог, И. Репин, А. Матисс, А. Васнецов)
- таблицы (виды батика, жанры живописи, виды ИЗО)
- схемы (цветовой спектр, растяжка цвета по тону)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы для преподавателя

1. Аппликация из природных материалов в детском саду – Новикова И.В. Ярославль. 2006
2. Вэнди Тейт. Рисуем цветы акварелью. Издательство Кристина-Новый век. 2004
3. ГТГ 20 век в мастерского художника. М.2003
4. Журнал «Педагогическое творчество». Изобразительное искусство. Трудовое обучение №2 1999г.
5. Изобразительное искусство. 2 класс – Кузин В.С. Кубышкина Э.И. Дрофа М.2003
6. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе - Н.Н. Сокольникова М.2002.
7. Краткая энциклопедия современное искусство. М.2001
8. Оригами. Под редакцией Свиридова Р.В. Москва. 1996
9. Подарки из батика - А.Я. Жолобчук. М.2003
10. Учимся рисовать. Пейзаж. Натюрморт. Л.С. Конева Минск 2002
11. Энциклопедия художника искусство батика. М. 2001
12. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей. — М. «Владос», 2004
13. Давыдов С. Батик: техника, приемы, изделия. — М. «АСТ-ПРЕСС», 2005
14. Дворкина И. А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. — М.: Радуга, 2002, 2-е изд. — 2008
15. Искусство батика. Энциклопедия — М., изд-во АСТ. 2001
16. Касперски К. - «Обмани себя сам - иллюзии в океане безумия» М. 2008
17. Найденская. И. Новокщенова Е., Трубецкова И.– Образ. Стиль. М. 2008

18. Пастель - Мир книги. 2006
19. Перелёшина И. А. Батик. От основ к импровизации. — СПб. Паритет, 2007
20. Петрова Е.А., Коробцева Н.А. Тайны и секреты женской одежды. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999
21. Погадаев В. Магия батика — восточная коллекция. Москва: российская государственная библиотека, 2002
22. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании. Эксмо-пресс. 2002
23. Рисунок. Художественный портрет. Эксмо-пресс. 2002
24. Синеглазова М. О. Батик. — МСП, 2004
25. Синеглазова м. О. Распишем ткань сами. — М. Профиздат, 2001
26. Современная энциклопедия. Мода и Стилль. Аванта плюс. 2002
27. Люси Ван. Китайская живопись – Москва. Астрель. 2007

Список литературы для обучающихся.

1. Аллахвердова Е.Л. Батик. Глина. Дерево. Домашнее рукоделие. Астрель Москва. 2001
2. Вэнди Тейт. Рисуем цветы акварелью. Издательство Кристина-Новый век. 2004
3. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе - Н.Н.Сокольникова М.2002.
4. Клаудиа Найс. Как видеть. Как рисовать. – «Мир книги Ритейл». 2013
5. Словарь юного художника. Познай себя в искусстве Тула 1905г.
6. Учимся рисовать; Пейзаж. Натюрморт. Л.С.Конева Минск 2002
7. Энциклопедия художника искусство батика. М. 2001