Государственное

бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Владимирской области

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

Утверждаю
Директор ГБПОУ ВО «ВОККИ»
_____О.И. Одинокова
Приказ от 05.07.2021 №27-1

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности в области декоративно-прикладного искусства «Живопись и рисунок»

Возраст учащихся: 7 - 12 лет
Нормативный срок освоения программы: 3 года

Автор – составитель:
Кедрова В.В.,
заведующая ЦПХРД «Палитра»

Принята на заседании педагогического совета
Протокол № 07 от 05.07.2021

Владимир, 2021 г.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

1. Пояснительная записка

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы

1.2. Актуальность программы

1.3. Новизна, отличительные особенности

1.4. Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы

1.5. Концептуальные и психолого-педагогические основы программы

1.6. Возраст детей, сроки реализации

1.7. Формы и режим занятий

1.8. Ожидаемые результаты. Формы подведения итогов

2. Условия реализации программы

2.1. Психолого-педагогические условия

2.2. Организационно-методические условия

2.3. Материально-техническое оснащение

3. Методические материалы

3.1. Инструкция по технике безопасности

3.2. Дидактический материал

4. Рекомендуемая литература

4.1. Литература для обучающихся

4.2. Литература для педагога

1. Пояснительная записка

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы

Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет художественно-эстетическую направленность, обладающую целым рядом уникальных возможностей для распознавания и развития творческих способностей, обогащения внутреннего мира обучающихся.

1.2. Актуальность программы

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, востребованными являются те дополнительные общеразвивающие программы, которые дают возможность обучающимся проявить себя в социально значимой практической деятельности. Воспитание творческой личности должно сопровождаться формированием не только знаний, умений и навыков, но и развитием творческого потенциала и способностей применять полученные знания. Одним из инструментов успешного решения данной задачи является использование в образовательной практике деятельности, связанной с декоративно-прикладным творчеством.

Актуальность дополнительной образовательной программы заключается в создании условий для развития и воспитания обучающихся через их практическую деятельность в области декоративно-прикладного творчества.

1.3. Новизна, отличительные особенности

В данной программе предложен авторский набор тематических блоков, выстроенных по принципу «от простого к сложному». среди особенностей программы можно выделить:

- комплексность – сочетание нескольких тематических блоков, освоение каждого из которых предполагает работу с конкретным видом материалов (природных, пластиковых, текстильных и др.);
- преемственность – взаимодополняемость используемых техник и технологий применения различных материалов, предполагающая их сочетание и совместное применение;
- «не подражание, а творчество» – овладение приемами и техниками декоративно-прикладного творчества не на уровне повтора и создания копии, а на уровне творческого подхода и авторского замысла обучающихся.

1.4. Цели и задачи дополнительной образовательной программы

Цель программы: создание организационно-методических и психолого-педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, личностных компетенций обучающихся в процессе занятий декоративно-прикладным творчеством.

Образовательные задачи:

- расширить кругозор детей в области традиционных и современных декоративных техник и технологий;
- научить обучающихся отдельным приемам, технике и технологии изготовления поделок из различных материалов;
- сформировать специальные умения и навыки в области декоративно-прикладного творчества.

Развивающие задачи:

- развить творческие способности (фантазию, образное мышление, художественно-эстетический вкус и др.);
- развить у обучающихся интерес к познанию окружающего мира, удовлетворить потребность в получении новых знаний в области декоративно-прикладного творчества.

Воспитательные задачи:

- формировать у обучающихся личностные качества (ответственность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.) средствами декоративно-прикладного творчества;
- формировать у обучающихся культуру труда.

1.5. Концептуальные и психолого-педагогические основы программы

Исходя из того, что дополнительная общеразвивающая программа должна способствовать формированию интереса обучающихся к декоративно-прикладному творчеству, развитию их творческой активности, в основу программы положена идея развития:

- познавательной и креативной сфер обучающихся;
- способности образно (а иногда, и нестандартно) мыслить и практически воспроизводить свой замысел средствами декоративно-прикладного творчества.

Методологической основой программы является личностно-ориентированный подход, в центре внимания которого стоит личность ребенка, стремящаяся к реализации своих творческих возможностей и удовлетворению своих познавательных запросов. Принципы организации образовательного процесса нацелены на поиск новых творческих ориентиров и предусматривают:

- самостоятельность обучающихся;
- развивающий характер обучения;
- интеграцию и вариативность в применении различных областей знаний.

Образовательная программа опирается на следующие педагогические принципы:
- принцип доступности – учет возрастных и индивидуальных особенностей;
- принцип поэтапного углубления знаний – усложнение учебного материала по принципу «от простого к сложному», при условии выполнения обучающимися предыдущих заданий;
- принцип комплексного развития – взаимосвязь и взаимопроникновение разделов (блоков) программы;
- принцип совместного творческого поиска в педагогической деятельности;
- принцип развивающего оценивания, помогающий детям почувствовать свою неповторимость и значимость для группы.

Педагогическая целесообразность данной дополнительной общеразвивающей программы заключается в создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и творческих способностей обучающихся, что должно способствовать не только их приобщению к декоративно-прикладному творчеству, но и раскрытию личностных качеств.

Развивающий характер программы связан с использованием комплексного метода обучения, направленного на развитие во взаимосвязи и взаимодействии:
 общих способностей (способность к обучению, труду; ответственность, усидчивость, внимательность);
 творческих способностей (воображение, креативность мышления, художественное восприятие и др.).

1.6. Возраст детей, сроки реализации

Образовательная программа рассчитана на 3 года обучения.1-й год обучения - 140 часов, 2-й год обучения – 140 часов, 3-й год обучения – 140 часов в год.

По данной общеразвивающей программе, принимаются все желающие дети школьного возраста с 7 до 9 лет, без вступительных испытаний и независимо от первоначальных знаний.

1.7. Формы и режим занятий

Основными формами организации образовательного процесса являются:
- групповая

Ориентирует обучающихся на создание «творческих пар», которые выполняют более сложные работы. Групповая форма позволяет ощутить помощь со стороны друг друга, учитывает возможности каждого, ориентирована на скорость и качество работы. Групповая форма организации деятельности в конечном итоге приводит к разделению труда в «творческой паре». Здесь оттачиваются и совершенствуются уже конкретные профессиональные приемы, которые первоначально у обучающихся получались быстрее и (или) качественнее.

- фронтальная

Предполагает подачу учебного материала всему коллективу обучающихся детей через беседу или лекцию. Фронтальная форма способна создать коллектив единомышленников, способных воспринимать информацию и работать творчески вместе.

- индивидуальная

Предполагает самостоятельную работу обучающихся, оказание помощи и консультации каждому из них со стороны педагога. Это позволяет, не уменьшая активности ребенка, содействовать выработке стремления и навыков самостоятельного творчества по принципу «не подражай, а твори». Индивидуальная форма формирует и оттачивает личностные качества обучающихся, а именно: трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и четкость исполнения. Данная организационная форма позволяет готовить обучающихся к участию в выставках и конкурсах.

Важной формой воспитательной работы являются выставки детских творческих работ, как наиболее объективный показатель личностного роста обучающихся. Такая форма работы позволяет детям учиться критически оценивать не только чужие работы, но и свои.

Занятия по программе проводятся в группе обучающихся по 8 - 10 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 15 минут.

1.8. Ожидаемые результаты. Форма подведения итогов

В результате обучения по данной дополнительной общеразвивающей программе обучающиеся будут:

- знать и грамотно использовать специальную терминологию;
- применять практические навыки в области декоративно-прикладного творчества и демонстрировать владение различными техниками и технологиями изготовления поделок из различных материалов;
- проявлять фантазию, образное мышление, воображения;

- использовать полученный на занятиях творческий опыт, как способ самопознания и познания мира;
- проявлять ответственность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.;
- применять навыки коллективного взаимодействия, приобретённые через вовлечение в общее творческое дело.

Вариантом оценки индивидуальных результатов обучающихся является мониторинг приобретенных навыков, знаний и умений (практических и организационных), а также диагностика проявившихся и формирующихся личностных качеств. Отслеживание личностных качеств и степень их выраженности происходит методом наблюдения личностного роста обучающихся.

Форма фиксации результатов реализации образовательной программы:
- ежегодная выставка работ детской творческой студии декоративно-прикладного творчества в образовательном учреждении;
- копилка детских работ в различных техниках исполнения;
- портфолио творческих достижений студии (грамоты, дипломы, сертификаты и др.);

2. Условия реализации программы

2.1. Психолого-педагогические условия

Программа охватывает 2 этапа возрастной периодизации обучающихся: младший школьный возраст (7 – 10 лет) и подростковый (11 – 14 лет). Педагогу необходимо учитывать, что этим этапам соответствуют разные психологические характеристики.

Младшие школьники (7 – 10 лет) отличаются остротой восприятия действительности и окружающего мира в целом. Характерная особенность этого возраста – ярко выраженная эмоциональность восприятия. Они лучше запоминают все яркое, интересное, вызывающее эмоциональный отклик, и пытаются это воспроизвести своими руками.

Аналитическая деятельность находится в основном на стадии наглядно – действенного анализа, основывающегося на непосредственном восприятии предмета. Наглядно-образное мышление опирается на восприятие или представление. Поэтому для занятий декоративно-прикладным творчеством оптимальными являются демонстрационные, иллюстративные методы.

В тесной связи с развитием мышления происходит и развитие речи. У детей совершенствуется умение длительно и внимательно слушать другого человека, не отвлекаясь и не перебивая его. Поэтому именно через

интересную, познавательную беседу на занятиях педагог развивает мышление детей.

Непроизвольное внимание развито значительно лучше. Их привлекает все новое, неожиданное. К возрастной особенности внимания относится и его сравнительно небольшая устойчивость, поэтому во время занятий необходимы небольшие паузы для отдыха.

Дети еще не могут всесторонне обдумывать свои решения, принимают их торопливо, наспех, импульсивно. Поэтому педагог берет на себя роль наставника. В целом, так как в этом возрасте дети очень эмоциональны, то успешно происходит художественно-эстетическое развитие.

Подростки (11-14 лет) испытывают конфликты с самими собой и другими. Через внешние срывы и восхождения они могут обрести чувство личности. Подросток начинает ценить свои отношения со сверстниками. Общение с теми, кто обладает таким же, как у него жизненным опытом, дает возможность подростку смотреть на себя по-новому. Для детей подросткового возраста, наиболее оптимальной формой объединения является студия. Именно в студии «Волшебный сундучок» особой школой социальных отношений становится общение со сверстниками и педагогом.

2.2. Организационно-методические условия

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть занятия при работе максимально компактна и включает в себя необходимую информацию о теме и предмете занятия. Практическая часть занимает большую часть времени и является центральной частью занятия. На основе объяснений, а также восприятия фотографий или репродукций произведения народного творчества дети выполняют задание, результатом которого становится продукт творческой деятельности (он может быть объектом любования, обсуждения и критики). Как правило, задание может быть частично реализовано на первом занятии и продолжено или завершено на следующем. В конце каждого занятия проводятся просмотры. В процессе просмотра происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощения автором, сравнение различных художественных решений. В конце года готовится большая выставка творческих работ, в которой участвуют все студийцы и приглашаются родители и друзья студийцев.

2.3. Материально-техническое оснащение

Занятия проводятся в специально оборудованном помещении – мастерской, соответствующей санитарно – гигиеническим нормам: помещение хорошо проветривается и хорошо освещается. Техническое оснащение и мебель (столы, стулья, шкафы) отвечают требованиям, предъявляемым к детскому оборудованию.

Материально-техническое оснащение занятий включает в себя набор оборудования для занятий изобразительным искусством, инструменты для работы с природными материалами, инструменты для росписи холодного и горячего батика, который выполняется и разнообразится необходимыми для конкретного задания материалами и приспособлениями.

Материалы: гуашь, акварель, бумага для рисования, наборы цветной бумаги для аппликации, кисти для рисования разных видов (№ 1 – 8), кисти щетинные для клея, баночки для воды, простые карандаши и ластики, восковые мелки, краски для батика, резервы для холодного батика (без запаха), технический парафин для горячего батика.

Материалы для мастерской предоставляет администрация МОУДОД и родители учащихся.

3. Методические материалы

3.1. Инструкция по технике безопасности

1. Хранить ножницы в определенном месте в закрытом виде.
2. Резать сидя, не размахивая ножницами, не роняя их, следить за пальцами.
3. Нож хранить в футляре. Без разрешения не брать инструменты.
4. При работе следить за пальцами, чтобы они попадали под лезвие ножа.
5. Передавать режущие инструменты надо острым концом к себе.
6. При работе с холодными резервирующими составами помещение должно хорошо проветриваться.
7. При работе с горячими резервирующими составами не допускать попадания воды в разогретый парафин.
8. При снятии горячего резерва с готовой работы утюг ставить на специальную подставку.
9. иголки и кнопки хранить в отдельных плотно закрывающихся коробочках.
10. После окончания работы выключить все электрические инструменты.

Правила личной гигиены

1. Работать на клеенке, по мере загрязнения – мыть.
2. Следить за чистотой рук.
3. Вытирать влажной тряпочкой руки.

4. Протирать детали чистой сухой тряпочкой.
5. После работы тщательно убрать рабочее место, вымыть кисти, руки.

3.2. Дидактический материал

Дидактическое обеспечение дополнительной образовательной программы включает:
- фотоматериалы по разделам занятий;
- литературу для обучающихся по декоративно-прикладному творчеству (журналы, учебные пособия, книги и др.);
- методическую копилку игр (для физкультминуток и на сплочение детского коллектива);
- иллюстративный материал по разделам программы (ксерокопии, рисунки, таблицы, тематические альбомы);

Дидактические игры:

«Что увидел художник». Цель: развивать память, логическое мышление, воображение. Прививать интерес к народному творчеству.

«Народные мастера». Цель: развивать наблюдательность, внимание, чувство цвета. Воспитывать любовь к природным промыслам.

«Что лишнее». Цель: развивать память, логическое мышление, воображение, речь. Прививать эстетический вкус, любовь к народному искусству.

«Мозаика». Цель: развивать воображение, мышление, память, прививать любовь к народному творчеству; формировать эстетические чувства на материале произведений народного творчества.

«Модели для самостоятельного творчества детей». Цель: развивать чувство цвета, ориентировку на листе. Развивать творчество, самостоятельную активность детей. Воспитывать в детях отзывчивость на красоту росписи, разнообразия форм и цвета. Развивать эстетическое воспитание.

«Найди пару». Цель: подобрать соответствующее изображение по цвету, контуру или силуэту.

«Половинки». Цель: развивать зрительное восприятие, ориентирование на листе бумаги, через ознакомление с русским народным орнаментом.

Развивающие игры:

«Найди ошибки». Цель: развивать внимание, воображение. Найти на картинке ошибки художника: бывает – не бывает.

«Дорисуй детали». Цель: активизация психических и познавательных процессов. Добавление к геометрической фигуре деталей превращает эту фигуру в образ или сцену.

Игровая оболочка: Игровая форма: игра – путешествие.

4. Рекомендуемая литература

4.1. Литература для обучающихся

1. Агапова И., Давыдова М. Лучшие аппликации для детей. – М: ООО ИКТЦ «Лада», 2010.

2. Бельтюкова Н. Б. Самоделки из папье-маше. – М.: Дрофа Плюс, 2007.

3. Букина С., Букин М. Квиллинг шаг вперед. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011.

4. Букина С., Букин М. Квиллинг. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012.

5. Булыгина Г.Е. Чудо – соломка. – Екатеринбург:

6. Воробьева Н. Точечная роспись. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2014.

7. Галанова Т. С. Ажурная бумага. Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-Пресс, 2008.

8. Гаврилова А.С. Фигурное вырезание из бумаги. – М.:РИПОЛ классик, 2012.

9. Гришина Н. П., Анистратова А. А. Поделки из кусочков бумаги. – М.: Оникс, 2008.

10. Гришина Л. Л. Открытки с сюрпризом. Детский дизайн. – М.: Карапуз, 2010.

11. Дадашова З. Р. Волшебная бумага. Самоучитель по технике вырезания для школьников. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011.

12. Дадашова З.Р. Волшебная бумага. Шаг вперед. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012.

13. Дадашова З.Р. Резные сувениры. – М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.

14. Дадашова З.Р. Резные открытки. – М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.

15. Джейкобсон Рехам Арти. Мозаика для начинающих. Ростов н/Д.: Феникс, 2005.

16. Дубровская Н. В. Аппликации из природных материалов. – М.: АСТ, Сова, 2010.

17. Дубровская Н. В. Аппликации из камней и ракушек. – М.: АСТ, Сова, 2008.

18. Дубровская Н. В. Аппликации из семян и косточек. – М.: АСТ, Сова, 2008.

19. Дубровская Н.В. Витражи из цветной бумаги. – Санкт- Петербург: Детство – ПРЕСС, 2010.

20. Перевертень Г.И. Пофантазируй с берестой. – М.: АСТ, Донецк: Сталкер, 2007.

21. Серова В. В., Серов В. Ю. Вырезаем снежинки. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2011.

22. Серова В.В., Серов В.Ю. Игрушки из бумаги. Модульное оригами. – СПБ : Питер, 2013.

23. Скребцова О.Т., Данильченко Л.А. Шелковые картины в технике холодного батика. – Р н/Д, Феникс, 2007.

24. Соколова-Кубай Н.Н. Узоры из бумаги. – Тверь, «Культура и традиции», 2006.

25. Сорокина Т.А. Техника пейп-арт. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014.

26. Ступак, Е.А. Оригами. Подарки к праздникам. – М.: Айрис – пресс, 2007.

27. Таланова Т.С. Ажурная бумага. Техника. Приемы. Изделия. – М.:АСТ-ПРЕСС, 2008.

28. Чиотти Д. пер. с итальянского. Оригинальные поделки из бумаги – М.: ОООТД «Издат. Мир книги», 2008.

4.2. Литература для педагога

1. Александрова М.Г. Ракушки. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2011.

2. Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента. – М.: Владос, 2010.

3. Булыгина Г.Е. Чудо – соломка. – Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 2012.

4. Булыгина Г.Е. Цветы из соломки. – Шадринск: ОГУП «Шадринский Дом Печати», 2012.

5. Быстрицкая А. Бумажная филигрань. – М.: Айрис – пресс, 2008.

6. Голубева Н. Аппликации из природных материалов. – М.: Культура и традиции, 2002.

7. Гришина Н. В. Развиваем творческие способности. Поделки из ткани, ниток, пуговиц. – М.: ОНИКС, 2008.

8. Давыдов С. Энциклопедия. Батик. Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006.

9. Джейкобсон Р. А. Мозаика для начинающих. – Ростов н/Д : Феникс, 2005.

10. Джоунс Ф. Фантазии из бумаги: Техники. Приемы. Изделия: Энциклопедия. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА.

11. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002.

12. Дубровская Н. В. Большая энциклопедия поделок. – М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2011.

13. Дьеркс Л. Мозаика своими руками: Материалы, инструменты, техника и базовые композиции. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.

14. Зайцева А. Техника работы с бумагой. Большая энциклопедия. – М.: ЭКСМО, 2010.

15. Иванов Д. А и др. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий: Учебно-методическое пособие. – М.: АПК и ППРО, 2005.

16. Каминская Е. А. Мозаика своими руками. – М.: РИПОЛ классик, 2011.

17. Кошаев В. Б. Декоративно прикладное искусство: Понятия. Этапы развития. – М.: Владос, 2010.

18. Лобачевская О. Плетение из соломки. – М.: Культура и традиции. 2000.

19. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2000.

20. Ломоносова М. Т. Графика и живопись. – М.: АСТ, Астрель, 2002.

21. Неменский Б. М. Мудрость красоты. – М.: Просвещение, 1987.

22. Оценка надпредметных понятий, ключевых компетентностей и социального опыта учащихся / Под ред. Ушаковой И. А. – ГОУ ДПО «СарИПКиПро». 2008.

23. Перевертень Г. А. Аппликация из соломки. – М.: АСТ, Сталкер, 2007.

24. Перевертень Г. А.Пофантазируй с берестой. – М.: АСТ, Сталкер, 2007.

25. Пиндер П., Гринвуд Д., Крейн Д. пер.с англ. Дизайнерские открытки своими руками. – М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2011.

26. Плюхин В.П. Главное – творчество. Искусство в школе №3, 1998.

27. Полуянов Ю. Единство учения и творчества на занятиях изобразительным искусством. Искусство в школе №2, 2001.

28. Проснякова Т. Н. Забавные фигурки. Модульное оригами. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2012.

29. Рассказова Г. Ф. Бумага. – М.: Дрофа Плюс, 2010.

30. Резько И.В. Скрапбукинг. Мир увлечений. – М.: АСТ, 2013.

31. Ричард Тейлор Коллаж шаг за шагом. – М.: АСТ-Астрель, 2006.

32. Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. - М., 1999.

33. Тайбнер А., Болгер Н., Крумбахер Р. Делаем открытки – М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2011.

34. Теплинская О.А., Тукаева И.Д. Аппликация и коллаж. – Ярославль: Академия развития, 2010.

35. Тукаева Л. А., Теплинская О. А. Аппликация и коллаж. Новые идеи, 2010.

36. Черныш И. Удивительная бумага. Основы художественного ремесла. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.

37. Ческидова И. Дети могут все. Искусство в школе №5, 2000.

38. Федотов Г.В. Когда оживает камень. М.: АСТ – Пресс, 1999.

39. Шахова Н. В. Художественная аппликация и узоры из бумаги. – М.: Рипол Классик, 2006.