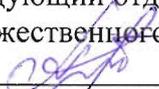

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Отдел художественного воспитания

СОГЛАСОВАНО
Заведующий отделом
художественного воспитания

_____ А.П. Грибанова
Протокол педагогического совета
№ 18 от «25» _____ 2014 года

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ»
_____ М.Р. Катунова
Приказ № 2100
от «25» августа 2014 года

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
комплексная программа
**«Развитие творческих способностей у детей средствами
изобразительного и декоративно-прикладного
искусства»**

Срок реализации программы: 10 лет
Возраст обучающихся: 6-8 лет

Авторы-составители:

Мамонтова Ольга Дмитриевна,
заведующий сектором
Матюхина Елена Геннадиевна,
педагог дополнительного образования
Батаршина Ниямя Хайруллоевна,
педагог дополнительного образования
Мелешкова Екатерина Анатольевна,
педагог дополнительного образования
Павлова Марина Владимировна,
педагог дополнительного образования
Бушуева Галина Борисовна,
педагог дополнительного образования

Рассмотрено Методическим советом
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Протокол № 9 от «29» августа 2014
года

Санкт-Петербург
2014

Настоящая программа – результат осмысления и глубокого анализа работы коллектива педагогов студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства с детьми разных возрастов.

Введение

ИЗО-студия ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» была основана в 1937 году. Её создателем и первым руководителем был выдающийся педагог, автор многих книг по обучению детей изобразительному искусству – Соломон Давидович Левин. Искусствовед по образованию, он обучал не только навыкам живописи и рисунка, но и прививал детям любовь к знаниям об историческом развитии мирового искусства и культуры в целом.

В нашей студии работали такие педагоги, как М.А. Горохова, М.А. Канеев, К.А. Кордобовский, А.И. Демидова, В.И. Эммануилова, Т.Н. Фокина, с их именами нынешние графики, живописцы, архитекторы, кинематографисты, психологи, составляющие цвет и славу петербургской культуры, связывают начало своей профессиональной деятельности.

Коллектив изостудии хранит и развивает традиции, заложенные основателями и ведущими педагогами прежних лет – индивидуальное творческое развитие детей и высокие образовательные достижения. Педагоги, работающие сегодня, стремятся следовать духу «Дворцовой школы» – стараясь не просто обучить ремеслу, но и главным образом формировать гуманитарно развитую личность, способную к восприятию прекрасного и его созданию во всех сферах человеческой жизни и деятельности.

Данная программа является результатом объединения творческой группы педагогов-единомышленников, обладающих богатым педагогическим опытом работы с учащимися разного возраста, а также имеющих высокий уровень профессионализма и культуры.

Основываясь на сохранении сложившихся традиций, основополагающими принципами работы с детьми, является:

- доброжелательность и уважение личности ребёнка – ребёнок не объект педагогического воздействия, а творящий субъект, имеющий право на собственное мнение, творческую позицию, т.е. самовыражение;
- индивидуальный подход в развитии каждого ребёнка, темпа его продвижения, внимание к внутреннему миру ребёнка и ориентир на его душевное состояние;
- воспитание особого творческого видения, призванное обнаружить глубинные личностные особенности, усовершенствовать способности к формированию творческого Я, т.е. выявить Художника в каждом ребёнке, независимо от того, посвятит он себя искусству или нет;
- адекватность методов работы закономерностям детской психологии восприятия и творчества;
- заинтересованность и активность детей в творческом процессе на занятиях в студии, стимулирование творческого процесса на основе ощущения успешности;
- дружба и сотрудничество в детском коллективе;
- уважительное общение и сотворчество между педагогами и детьми;
- сотрудничество между педагогами и родителями;
- постоянное самосовершенствование педагогов, творческий рост.

Высокие достижения коллектива признаны и оценены. За последние 5 лет работы учащихся изостудии экспонировались на всех значимых городских, многих Всероссийских и Международных выставках и конкурсах детского творчества.

Такая результативность стала возможной только благодаря высокопрофессиональному комплексному подходу к обучению и воспитанию детей по авторской коллективной программе ИЗО-студии. Многие воспитанники изостудии продолжают своё обучение в профессиональных художественных учреждениях города (СПб ГХПА, Российская Академия художеств, Университет технологии и дизайна, Художественное училище им. Рериха, СПб Театральная Академия). Половина из работающих ныне педагогов являются выпускниками ИЗО-студии.

Пояснительная записка

Сектор студии изобразительного искусства Отдела художественного воспитания детей представляет собой комплексную образовательную систему, решающую развивающие, воспитательные и обучающие задачи.

Программа разработана на основе:

- Тщательного анализа воспитательной и образовательной деятельности коллектива;
- Всестороннего анализа проблем развития коллектива;
- Согласования ценностей педагогического, детского, родительского коллектива в определении приоритетов учебного процесса;
- Педагогики индивидуальных достижений ребёнка, ориентированной на разноуровневые достижения учащихся.

Направленность — художественно-эстетическая.

Цель: создание условий для творческого развития личности ребёнка через изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Задачи:

Обучающие:

- овладение «изобразительным языком» – языком линий и форм, цветовых пятен и цветовых отношений, композиционных построений, приобретение определённых знаний и умений в практической деятельности;
- формирование профессиональных навыков и умений через практическое освоение изобразительного и декоративно-прикладного «языка»;
- научить видеть в окружающем мире неисчерпаемый источник творческих замыслов;
- формирование образного мышления.

Развивающие:

- расширение кругозора, увеличение сферы интересов ребёнка;
- развитие образного и ассоциативного восприятия окружающего мира;
- развитие цветового и композиционного видения;
- выявление и развитие природных возможностей у ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей.

Воспитательные:

- снятие неврозов и стрессовых состояний средствами арт-терапии;
- коррекция поведения в условиях групповой работы или работы в соавторстве;
- воспитание навыков восприятия произведений искусства.

Возраст детей, участвующих в освоении данной программы: 6-18 лет.

Комплектование коллектива:

В группы изобразительного искусства (общеобразовательная программа «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство в различных материалах») набор детей осуществляется на конкурсной основе. С детьми проводится собеседование и проводится конкурс домашних рисунков для выявления способностей в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

В группы декоративно-прикладного искусства (общеобразовательные программы: «Живые нити: ручное ткачество», «Народная вышивка», «Мягкая игрушка и текстильная пластика», «Объёмная пластика: лепка, керамика») принимаются все дети, желающие заниматься этими видами творческой деятельности.

Сроки реализации:

Образовательная система ИЗО-студии строится по трёхступенчатому принципу. Деление на ступени обусловлено психологическими особенностями, характерными для данного возрастного периода, творческими интересами ребенка и, в дальнейшем, темпом его творческого роста и уровнем личных достижений.

Форма и режим занятий:

Основными формами учебной и воспитательной работы являются: групповое занятие, индивидуальные консультации, участие в выставках.

Ожидаемые результаты:

При условии успешного освоения программы ребенок развивается как культурно-образованная личность с высоким художественным вкусом, способная решать практические коммуникативные задачи, обладающая сильной мотивацией к самообразованию и умеющая на практике применять знания и умения, творчески-активная, социально-зрелая.

Формы подведения итогов:

- проведение блиц-выставок и открытых просмотров детских работ с участием авторов дает возможность ознакомиться с результатами и проследить динамику развития ребенка, а также дать индивидуальные профессиональные советы и пожелания учащимся в дальнейшей деятельности;
- представление работ к участию в выставках и конкурсах детского творчества, экспонирование работ в рамках проведения праздников, фестивалей и др. мероприятий, дает возможность учащимся повысить творческую самооценку и продолжать художественное образование;
- лучшие работы (при согласовании автора) остаются в выставочном фонде ИЗО-студии.

Содержание программы

I СТУПЕНЬ - развивающий уровень (1, 2 год обучения)

Все дети рисуют, им интересны все сферы приложения своего огромного познавательного потенциала. Художественным творчеством руководят чувства и эмоции. Свобода самовыражения. Обучение осуществляется по программе «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество в разных материалах» (216 часов в год).

II СТУПЕНЬ – развивающий уровень (3, 4, 5, 6 год обучения)

Более осознанная творческая деятельность в неразрывной связи с познанием окружающей действительности, формирование приоритетов, накопление умений. Выявление одарённых детей.

Обучение осуществляется по общеобразовательным программам:

- «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество в разных материалах» (216 часов в год).
- «Живые нити: ручное ткачество» (216 часов в год).
- «Народная вышивка» (216 часов в год).
- «Мягкая игрушка и текстильная пластика» (216 часов в год).
- «Объемная пластика: лепка, керамика» (216 часов в год).

III СТУПЕНЬ (7, 8, 9, 10 год обучения)

Осознанная аналитическая творческая деятельность, формирование профессиональных интересов, профессиональная ориентация.

III ступень обучения делится на 2 уровня:

- **РАЗВИВАЮЩИЙ** – для детей, имеющих большое желание заниматься выбранным направлением, обладающие различным уровнем творческих способностей. Обучение осуществляется по вышеперечисленным общеобразовательным программам.
- **УГЛУБЛЕННЫЙ** – для одарённых детей, заинтересованных в дальнейшей профессиональной деятельности в данной сфере. Обучение осуществляется по общеобразовательной программе для одаренных детей «Хочу стать художником: композиция как метод творческого развития одаренных детей».

Выпускники студии получают специальный сертификат ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» о дополнительном образовании.

Исходя из особенностей структуры студии, на каждой ступени обучения коллектив педагогов решает следующие задачи:

1 ступень

- создание комфортной психологической обстановки на занятиях
- воспитание и поощрение познавательной активности ребёнка
- оказание психологической поддержки, особенно неуверенным в себе, застенчивым детям;
- создание условий для раскрепощения фантазии ребёнка (поощрение импровизаций, использование игровых ситуаций, сказочных сюжетов, заданий, предполагающих работу воображения);
- выявление образного и ассоциативного мышления;
- увеличение словарного запаса, развитие речи ребёнка (поощрение свободных, самостоятельных высказываний в ходе выполнения заданий);
- развитие моторики в процессе работы с различными материалами;
- развитие коммуникативных умений.

2 ступень

- помощь каждому ребёнку в самовыражении с учётом его индивидуального развития и психофизических особенностей;
- развитие образного и ассоциативного мышления;
- развитие композиционного и цветового видения;
- создание условий для развития наблюдательности, накапливания зрительной информации;
- развитие фантазии, воображения;
- пробуждение интереса к народному творчеству;
- эстетическое воспитание на основе изучения народного наследия;
- воспитание художественного вкуса
- обучение навыкам работы с различными художественными, пластическими и рукодельными материалами.

3 ступень:

уровень развивающий:

- воспитание композиционного мышления;
- формирование отношения к искусству, как к методу познавательной деятельности;
- формирование композиционного мышления;

- обучение приёмам и навыкам профессиональной работы в различных областях изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

уровень углубленный:

- развитие композиционного мышления;
- помощь в адаптации к определённым требованиям при поступлении в художественные учреждения, сохраняя собственные видения;
- выведение на новый уровень культуры через формирование профессиональных навыков и умений, т.е. через практическое освоение языков изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- профессиональная ориентация.

Ожидаемые результаты:

1 ступень

- открытие ребёнком своих собственных способностей творить;
- коммуникабельность – умение заниматься в коллективе;
- развитие моторики, речи, накопление зрительных и ассоциативных образов;
- навыки самообслуживания;
- накопление информации о различных материалах для творчества;
- приобретение простейших навыков работы с материалами (гуашь, цветной карандаш, ножницы, клей, глина).

2 ступень

- образное восприятие мира;
- формирование художественного вкуса;
- расширение кругозора;
- приобретение понятий о видах и жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства (живопись, графика, скульптура, художественный текстиль, натюр-морт, портрет, пейзаж и т.д.);
- получение знаний о народных традициях, обычаях и праздниках;
- освоение таких понятий, как цвет и цветовое пятно, линия и пятно, форма, фактура, ритм и динамика в композиции, объём и пространство, колорит;
- приобретение навыков работы с различными материалами (гуашь, акварель, тушь, глина, глазурь, нитки, иголки, ткани, мех).

3 ступень

Развивающий уровень:

- гуманитарное развитие;
- отношение к искусству как к методу познавательной деятельности;
- овладение приёмами и навыками работы в различных областях изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Углубленный уровень:

- умение правильно определить цель, способ и порядок движения к ней;
- способность оценить результаты своего труда;
- воля, трудолюбие, умение учиться;
- профессиональная ориентация;
- формирование творческой личности в любой сфере деятельности;
- знание технологий работ с различными материалами

Методическое обеспечение программы

Условия реализации программы

Основным условием для занятий изобразительным искусством является творческая, эмоциональная атмосфера, раскрепощающая детей. Ее созданию способствует поэзия и музыка, искусство и архитектура, любование природой и интерьером. Для эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо организованная среда.

Требования к помещению

Помещение должно быть хорошо освещенным как днем, так и вечером. Детские работы, а так же фонд студии (лучшие работы разных лет, натюрмортный фонд, методический и наглядный материал, раздаточные образцы) должны храниться в специальной комнате (лаборантской), размещенные на стеллажах.

Формы занятий:

- Занятие
- Просмотр

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:

- Групповые

Методы занятий:

- Словесный
- Иллюстративный

Материально-техническое обеспечение программы:

- мольберты;
- стулья;
- наглядно-иллюстративный материал;
- изделия народных промыслов;
- репродукции картин;
- натюрмортный фонд.
- краски разнообразных составов (водные, акриловые, анилиновые, масляные, temperные...);
- кисти и другие инструменты (мастехины, трубочки для нанесения резервирующего состава и т.п.);
- бумага;
- картон;
- ткани;
- пряжа;
- кожа;
- деревянные заготовки;
- стеклянные и керамические изделия.

Работа с родителями

Задачи:

- создание коллектива единомышленников – партнёров (педагоги-родители)
- согласование ценностных ориентиров в педагогическом сотрудничестве
- формирование единых педагогических принципов;
- привлечение родителей к участию в учебно-образовательном процессе;

Методическое обеспечение программы

Условия реализации программы

Основным условием для занятий изобразительным искусством является творческая, эмоциональная атмосфера, раскрепощающая детей. Ее созданию способствует поэзия и музыка, искусство и архитектура, любование природой и интерьером. Для эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо организованная среда.

Требования к помещению

Помещение должно быть хорошо освещенным как днем, так и вечером. Детские работы, а так же фонд студии (лучшие работы разных лет, натюрмортный фонд, методический и наглядный материал, раздаточные образцы) должны храниться в специальной комнате (лаборантской), размещенные на стеллажах.

Формы занятий:

- Занятие
- Просмотр

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:

- Групповые

Методы занятий:

- Словесный
- Иллюстративный

Материально-техническое обеспечение программы:

- мольберты;
- стулья;
- наглядно-иллюстративный материал;
- изделия народных промыслов;
- репродукции картин;
- натюрмортный фонд.
- краски разнообразных составов (водные, акриловые, анилиновые, масляные, temperные...);
- кисти и другие инструменты (мастехины, трубочки для нанесения резервирующего состава и т.п.);
- бумага;
- картон;
- ткани;
- пряжа;
- кожа;
- деревянные заготовки;
- стеклянные и керамические изделия.

Работа с родителями

Задачи:

- создание коллектива единомышленников – партнёров (педагоги-родители)
- согласование ценностных ориентиров в педагогическом сотрудничестве
- формирование единых педагогических принципов;
- привлечение родителей к участию в учебно-образовательном процессе;
- создание системы информирования родителей

Формы работы с родителями:

- индивидуальные консультации для родителей;
- родительские собрания индивидуальных групп изо-студии
- собрания родительского комитета;
- общие собрания родителей изо-студии
- совместная досуговая деятельность

Литература:

1. «Азбука в картинках» Александра Бенуа.- СПб., 1904 (факсимильное воспроизведение 1989).
2. Андрэ Дерен. -Л., 1976.
3. Балабнев В. Париж-Петербург.- СПб., 2012.
4. Брун В., Тильке М. История костюма.- М., 2010.
5. Вейс Г. История культуры.- М., 2002.
6. Виппер Б. Архитектура русского барокко.- М., 1998.
7. Грубее Г., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам.- М., 1990.
8. Даниэль С. Питер Брейгель.- СПб, 1994.
9. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. -М.; 2003.
10. Доронова Т.Н. Развитие детей в изобразительной деятельности. -М.; 2003.
11. Иванов Д. Учимся рисовать.- М.; 2010.
12. Искусство и педагогика.-Псков, 2012.
13. История русского искусства. В 2-х томах.- М., 1978.
14. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство: Учебник. -М.; 2004.
15. Лисаевич И. Санкт-Петербург: Архитектурный портрет.- СПб., 2002.
16. Мифы в искусстве старом и новом (по Рене Менау). -СПб., 1994.
17. Музей этнографии. -Л., 1990.
18. Некрасова Е. Томас Гейнсборо. -М., 1990.
19. Павел Филонов. -Л., 1988.
20. Пятьдесят кратких биографий мастеров западно-европейского искусства XIV-XIX веков.- Л., 1991.
21. Раушенбах Б. Пространственные построения в живописи. -М., 1980.
22. Синдаловский Н. Петербург: путеводитель. -СПб., 2013.
23. Смирнов С. Шрифт и шрифтовой плакат.- М., 1977.
24. Степанов Г. Композиционные проблемы синтеза искусств.- Л., 1984.
25. Уханова И. Лаковая живопись в России. -СПб., 1995.
26. Художественный музей в образовательном процессе: сборник статей. -СПб., 1998.
27. Шагал М. Живопись как поэзия. -М., 2000.
28. Юный художник/Ежемесячный журнал по изобразительному искусству для детей и юношества.

Литература для детей и родителей:

1. Брун В., Тильке М. История костюма. -М., 2000.
2. Вейс Г. История культуры.- М., 2002.
3. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. -М.; 2003.
4. Доронова Т.Н. Развитие детей в изобразительной деятельности.- М.; 2003.
5. Иванов Д. Учимся рисовать. -М.; 2004.
6. Искусство и педагогика.- Псков, 2012.
7. Пятьдесят кратких биографий мастеров западно-европейского искусства XIV-XIX веков.- Л., 1991.
8. Юный художник/Ежемесячный журнал по изобразительному искусству для детей и юношества.