

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Институт филологии и межкультурной коммуникации
Центр Профессионального развития «Дулкын»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной
деятельности

Е.А. Турилова

(подпись)

«15» _____ 20__ г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Современное искусство. Базовый курс 1.»

Объем – 62 академических часа

Организация обучения – очная

Утверждена учебно-методической комиссией ИФМК КФУ

(протокол № 2 от «15» сентября 2023 г.)

Председатель комиссии: зам.директора ИФМК по ОД Ижбаева Г.Р.

(подпись)

Казань – 2023

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минпросвещения России от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

1.2. Актуальность программы

Обусловлена тем, что на современном этапе развития общества возросла необходимость в формировании и целенаправленном развитии творческой составляющей человека, способного понимать, эстетически оценивать и преобразовывать в своей практической деятельности окружающий мир, адаптироваться к быстро меняющимся условиям, генерировать оригинальные идеи. Большие возможности в развитии воображения, фантазии, креативности заключает в себе образовательное направление по изобразительному искусству. Содержание программы продиктовано интересами обучающихся, актуальными, современными и востребованными обществом направлениями в изобразительном искусстве.

Разнообразные техники изобразительного искусства, предложенные в программе, открывают перед обучающимися широкое поле для реализации идей и творческого потенциала. Новизна программы состоит в том, что в содержание образовательной программы включены востребованные художественные направления, такие как: *иллюстрация, персонаж, скетчинг, дудлинг, леттеринг, ботаническая зарисовка, коллажирование, референс, артбук, мудборд*.

Отслеживаются последние тенденции в изобразительном искусстве и вводятся в образовательную программу. Темы программы ограничены техникой исполнения, но свободны в выборе содержания изображения, через этот подход реализуется творческое самовыражение обучающихся. Программа дает возможность каждому обучающемуся проявить свои творческие способности в разных креативных направлениях (стилях, техниках исполнения).

В содержание программы входят эстетическое восприятие действительности и искусства, практическая арт-диджитал деятельность обучающихся. Эти компоненты содержания изобразительного искусства подразделяются на основные виды занятий:

- рисование с натуры;
- рисование по памяти;
- рисование по воображению;
- рисование на темы и иллюстрирование;
- беседы об изобразительном искусстве и красоте окружающего мира.

1.3. Направленность программы – в области искусства.

«Современное искусство. Базовый курс 1.» является составной частью арт-диджитал направления образования детей в Центре профессионального развития «Дулкын», реализуется на базе кафедры татаристики и культуроведения ИФМК К(П)ФУ. Программа предусматривает развитие творческих способностей детей средствами изобразительного творчества. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современное искусство. Базовый курс 1.» по содержанию является креативной, по функциональному назначению – общекультурной, по времени реализации – краткосрочной.

1.4. Категории обучающихся

Настоящая программа предназначена для учеников младших и старших классов школ, возраста от 7 до 14 лет, проявляющих интерес к изобразительному творчеству. Разработана с учётом психофизиологических особенностей, интересов и потребностей данных возрастных категорий обучающихся.

1.5.Срок освоения программы – 4 календарных месяца (16 недель, 62 аудиторных академических часа).

Форма обучения – очная.

1.6. Формы и режим занятий

Занятия по данной программе состоят из теоретической (в форме лекций) и практической частей. На практических занятиях предусмотрено обобщение и систематизация знаний в области искусства и комбинированная форма преподавания, так же контроль знаний, умений и навыков.

Программа включает один раздел (модуль), 14 тем; по завершении обучения проводится публичная защита творческого портфолио учеником, которая сопровождается обсуждением и анализом выполненных графических работ, и торжественным вручением сертификата об окончании.

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа.

Цель и задачи программы

Цель программы: развитие творческого потенциала обучающихся средствами изобразительного искусства.

Задачи программы:

обучающие:

- знакомить с техниками и терминологией изобразительного искусства;
- знакомить с основами знаний в области: композиции, формообразования, цветоведения и изобразительного искусства;
- формировать умения и навыки работы инструментами и приспособлениями;
- расширять и углублять представления о свойствах красок и графических материалов, о контрастах форм, о правилах смешивания красок для получения нужных оттенков;
- формировать навыки правильного подбора и использования художественных материалов в соответствии со своими замыслами, выполнения работы на заданные темы;
- формировать образное и пространственное мышление, умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;

развивающие:

- развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений задач и генерирования идей;
- развивать чувство ответственности за результаты своего труда;
- развивать навыки планирования и контроля своей деятельности, выполнения работы по заданной инструкции и использования изученных приемов работы;
- формировать умение анализировать результаты собственной и коллективной работы;
- развивать навыки работы в коллективе, повышение уровня социально-коммуникативной компетентности, коммуникативной толерантности, инициативности;

воспитательные:

- воспитывать любовь к родной стране, ее природе и людям;

- способствовать развитию личных качеств: смекалки, изобретательности, любознательности, трудолюбия, самостоятельности, уверенности в своих силах, интереса к успехам других;
- способствовать формированию видения и восприятия художественной культуры в жизни, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, нравственных и эстетических чувств, познавательного интереса, реализации изобразительного, творческого опыта, развитие креативного мышления;
- формировать положительное отношение к занятиям изобразительной деятельностью, навыки использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни;
- воспитывать детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формировать интерес к жизни через увлечение искусством;
- пропагандировать здоровый образ жизни.

1.7. Требования к результатам освоения программы

В результате освоения программы учащийся

должен знать:

- научно-теоретические и методические основы объемно-пространственного и изобразительного искусства;
- особенности построения и рисования простых и сложных геометрических фигур в разных проекциях;
- основные законы художественной композиции;
- графические приемы работы над составлением композиции;
- особенности и приемы иллюстрации в изображении простых и сложных геометрических фигур;

должен уметь:

- работать разными графическими материалами (карандаш, линеры, маркеры, гуашь, цветные карандаши, ткань, бумага и т.д.);
- анализировать геометрические формы предметов различной сложности;
- рисовать от руки простые и сложные фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы, цилиндры, сферы и т. д.);
- грамотно нарисовать с натуры, по памяти и по представлению объекты реальной действительности простой и сложной формы;
- передавать в рисунке пластические характеристики изображаемых предметов;

должен владеть:

- графическими приемами изображения объектов реальной действительности;
- навыками работы графическими, художественными материалами (карандашом, маркерами, гуашью и т.п.);
- навыками построения предметов окружающей действительности на плоскости листа;
- навыками и приемами выполнения иллюстраций;
- навыками использования объемно-конструктивного решения в рисунке простых и сложных объектов натуры;
- навыками и приемами грамотного рисования по памяти, по представлению, по воображению объектов реальной действительности.

Формы работы с родителями

Сотрудничество и общение с родителями является неотъемлемой частью в реализации дополнительной общеразвивающей программы. Они помогают при выполнении творческих заданий и проектов, становятся участниками и организаторами внутриколлективных мероприятий, выступают сопровождающими в различных поездках.

В течение учебного периода предусматривается проведение родительских собраний, консультаций, бесед, открытых занятий, где можно наглядно проследить успехи своего ребенка, совместных праздников и творческих конкурсов.

Формы подведения итогов реализации программы

- входящий контроль;
- наблюдение;
- просмотр и анализ работ;
- творческое задание;
- промежуточная аттестация;
- выставка.

Контроль знаний является составной частью процесса обучения, он позволяет педагогу оценивать получаемые обучающимися знания, умения и навыки, вовремя оказать необходимую помощь и добиться поставленных целей обучения.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

№ п/п	Наименование разделов (модулей)	Общая трудоемкость, час.	Всего ауд. часов	В том числе		Самост. работа, час
				Лекции	Практ. занятия	
1.	Современное искусство. Базовый курс 1.	62	62	14	48	0
	ИТОГО	62	62	14	48	0

2.2. Учебно-тематический план обучения

№ п/п	Наименование тем	Всего часов трудоемк ости	Аудиторные занятия, час.		Вид и форма контроля
			Лекции	Практи ческие занятия	
1	2	3	5	6	
1.	Современное искусство. Базовый курс 1.				
1.1	Введение в программу. Инструктаж по ПБ. Игровая программа	2	1	1	Раскрытие темы, Выразительные средства
1.2	Дудлинг	4	1	3	Аккуратность Композиция
1.3	Пуантилизм	6	1	5	Выразительные средства, Композиция
1.4	Работа гуашью	6	1	5	Колористика, Композиция
1.5	Работа фломастерами	4	1	3	Колористика, Аккуратность, Композиция
1.6	Работа цветными карандашами	4	1	3	Колористика, Аккуратность
1.7	Удивительный кот. Композиция	4	1	3	Композиция, Выразительные средства
1.8	Волшебная палитра	4	1	3	Колористика, Выразительные средства
1.9	Цветоведение	6	1	5	Раскрытие темы, Колористика
1.10	Ботаническая зарисовка	4	1	3	Выразительные средства
1.11	Ахроматическая гамма	6	1	5	Колористика, Раскрытие темы

1.12	Иллюстрация	6	1	5	Композиция, Выразительные средства
1.13	Символика цвета	4	1	3	Аккуратность, Колористика
1.14	Капризы природы. Гуашь	2	1	1	Колористика Выразительные средства Защита творческого портфолио
	Итого по модулю	62	14	48	
	ВСЕГО	62	14	48	

2.3. Примерный календарный учебный график

Дни обучения (дни или недели) ¹⁾	Наименование темы	Количество часов
1-я неделя	Введение в программу. Инструктаж по ПБ. Игровая программа	4
2-я неделя	Дудлинг	4
3-я неделя	Пуантилизм	4
4-я неделя	Пуантилизм. Работа гуашью	4
5-я неделя	Работа гуашью	4
6-я неделя	Работа фломастерами	4
7-я неделя	Работа цветными карандашами	4
8-я неделя	Удивительный кот. Композиция	4
9-я неделя	Волшебная палитра	4
10-я неделя	Цветоведение	4
11-я неделя	Ботаническая зарисовка. Цветоведение	4
12-я неделя	Ботаническая зарисовка. Ахроматическая гамма	4
13-я неделя	Ахроматическая гамма	4
14-я неделя	Иллюстрация	4
15-я неделя	Иллюстрация. Символика цвета	4
16-я неделя	Символика цвета. Капризы природы. Гуашь. Защита творческого портфолио	2

¹⁾Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение

2.4. Содержание учебного плана обучения

Современное искусство. Базовый курс 1.

1. Введение в программу. Инструктаж по ПБ. Игровая программа

Теория: знакомство с программой (цели, задачи, содержание). Основные направления деятельности на год. Правила безопасности и правила поведения в центре и на занятиях. Игра «Здравствуй, это я», беседа «Как я провел это лето».

Практика: создание композиции о себе, своих интересах и ценностях. Нетрадиционные техники рисования.

2. *Дудлинг*

Теория: дудлинг с использованием трафаретов, показ образцов, приемов работы.

Практика: композиция на тему дудлинг с использованием трафаретов. Работа графическим материалом с введением 3-4 цветов.

3. *Пуантилизм*

Теория: демонстрация приемов работы: способы оптического смешения цветов.

Передача различных состояний природы цветом. Понятие - линия горизонта.

Практика: изображение природы в различных состояниях в технике «пуантилизм».

4. *Работа гуашью*

Теория: выразительность пятна, демонстрация приемов работы.

Практика: выполнить работу гуашью, фон с применением техники нанесения по влажной поверхности. Детали выполнить с применением техники нанесения цвета сухой кистью.

5. *Работа фломастерами*

Теория: демонстрация приемов работы: особенности работы фломастерами. Эмоциональное звучание линии, формы.

Практика: рисунок деревьев с фантастической формой стволов и веток, с необычным цветовым решением (фиолетовый ствол, красные ветки и т.п.).

6. *Работа цветными карандашами*

Теория: демонстрация приемов работы: особенности работы цветными карандашами. Освоение художественных средств: линия, пятно, штриховка. Навыки изображения крупным планом. Приемы наложения цвета. Знакомство с понятием референс.

Практика: выполнить рисунок цветными карандашами. Работа с референсом.

7. *Удивительный кот. Композиция*

Теория: знакомство с образцами работ, приемами работы, способы передачи характерных особенностей животного.

Практика: рисунок карандашом, композиция на тему. Работа гуашью.

8. *Волшебная палитра*

Теория: знакомство с палитрой, приемами работы на ней. Игра «Семицветик».

Практика: работа широкой плоской кистью на всей поверхности листа, приемы работы на палитре, консистенция гуаши.

9. *Цветоведение*

Теория: основные цвета, второстепенные и производные. Теплые и холодные оттенки. Свойства характера цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.

Практика: выполнить упражнения по заданию. Самостоятельно выполнить выкраску теплых и холодных оттенков.

10. *Ботаническая зарисовка*

Теория: приемы передачи растений или их частей на примере.

Практика: изображение растения или части растения с подробностями.

11. *Ахроматическая гамма*

Теория: ахроматическая палитра. Градация.

Практика: выполнить упражнения по растяжке в ахроматической гамме. Натюрморт (пейзаж) в ахроматической гамме.

12. Иллюстрация

Теория: знакомство с понятием иллюстрация. Выбор материалов и способов создания иллюстрации. Стилистика. Цветовая гамма.

Практика: выполнить упражнение: круг, квадрат, треугольник (вписать одного героя иллюстрации в эти фигуры)

13. Символика цвета

Теория: символика цвета в различных культурах. Эмоциональное восприятие цвета. Знаковость цвета, цветовых соотношений. Цветовое «кодирование» чувств и переживаний.

Практика: выполнить иллюстрацию к сказке при помощи цвета.

14. Капризы природы. Гуашь

Теория: демонстрация приемов работы: выражение состояния природы художественными средствами. Способы передачи состояний природы линиями и цветом. Использование изобразительных возможностей темной цветовой гаммы.

Практика: изображение контрастных состояний природы (буря, гроза, ливень и т.д.).

Ожидаемые результаты реализации программы:

Освоив программу, обучающиеся будут:

знать:

- основные изобразительные и выразительные возможности художественных средств: цвет, линия, пятно, фактура;
- базовые композиционные приемы;
- приемы и упражнения для развития креативного видения;
- способы использования разнообразных техник и материалов в реализации творческой идеи;

уметь:

- правильно организовать свое рабочее место при выполнении работ и соблюдать технику безопасности;
- различать жанры изобразительного искусства;
- самостоятельно определять качество выполненных работ;
- работать цветом, тоном, линией;
- экспериментировать с нетрадиционными художественными материалами и техниками.

2.5. Оценка качества освоения программы

Формы аттестации

Периодичность контроля освоения программы:

- входящий контроль (оценка исходного уровня знаний учащихся перед началом образовательного процесса);
- промежуточный мониторинг.

Контроль осуществляется в каждой группе, учитывается уровень освоения материала, пройденного за отчетный период (прирост знаний, умений навыков) относительно предыдущего отчетного периода.

2.6. Требования к оценке качества освоения программы

Форма контроля	Критерии оценивания		
	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Композиция	Имеет достаточный уровень знаний, наблюдателен.	Имеет недостаточный уровень знаний, пространственных представлений.	Имеет низкий уровень знаний, не наблюдателен.
Колористика	Знает, понимает законы колористики. Проявляет оригинальность, воображение, самостоятельность при выполнении заданий.	Знает, понимает законы колористики, но часто требуется помощь педагога.	Не может создавать и принимать необычные сочетания цветов, решает композицию в одном или двух цветах; отказывается от выполнения творческих заданий.
Аккуратность	Очень аккуратно.	Аккуратно с пометками.	Не аккуратно.
Раскрытие темы	Проявляет оригинальность, воображение, самостоятельность при выполнении заданий.	Проявляет оригинальность при выполнении заданий, но часто требуется помощь педагога.	Не может создавать и принимать необычные образы, решения; отказывается от выполнения творческих заданий.
Выразительные средства	Знает, понимает, умеет выбирать оптимальные выразительные средства для реализации задуманного изображения.	Имеет недостаточный уровень знаний, выразительных средств. Не умеет грамотно воспользоваться имеющимися теоретическими знаниями на практике.	Имеет низкий уровень знаний, не наблюдателен.
Портфолио	Выполнено аккуратно, имеет все разделы, соответствует целеполаганию.	Выполнено аккуратно, есть недочеты, требует доработки.	Выполнено не аккуратно, есть недочеты, требует доработки.

Фонд оценочных средств

Входящий контроль (перед началом образовательного процесса)

Входящий контроль проходит в форме творческого задания (практической работы на заданную тему). Время выполнения работы 2 академических часа.

Пример творческого задания:

Задание – создать персонаж на заданную тему

Материал: бумага, простой карандаш, цветные карандаши, гуашь и ластик

Задача: раскрыть заданную тему, подобрать колор-блок

Критерии оценивания:

- Аккуратность
- Колористика
- Раскрытие темы
- Выразительные средства

Оценочная шкала:

- 3 балла - высокий уровень овладения /освоения учебного материала.
- 2 балла - средний уровень овладения /освоения учебного материала.
- 1 балл - низкий уровень овладения /освоения учебного материала.

При выведении рейтинга (подводится подсчет итоговых баллов по каждому участнику) используются следующие шкалы:

Высокий уровень от 10 до 12

Средний уровень от 7 до 9

Низкий уровень от 4 до 6

№	Ф.И.О.	аккуратность от 1 до 3	колористика от 1 до 3	раскрытие темы от 1 до 3	выразительные средства от 1 до 3	рейтинг

Промежуточный мониторинг

Проходит в форме творческого задания (практической работы на заданную тему). Время выполнения работы 2 академических часа.

Пример творческого задания:

Задание – создать графический эскиз на заданную тему

Материал: бумага, простой карандаш, гуашь, ластик и набор линеров

Задача: раскрыть заданную тему, применить навыки графического мастерства

Критерии оценивания:

- Аккуратность
- Композиция
- Колористика
- Раскрытие темы
- Выразительные средства

Оценочная шкала:

- 3 балла - высокий уровень овладения /освоения учебного материала.
- 2 балла - средний уровень овладения /освоения учебного материала.
- 1 балл - низкий уровень овладения /освоения учебного материала.

При выведении рейтинга (подводится подсчет итоговых баллов по каждому участнику) используются следующие шкалы:

Высокий уровень от 12 до 15

Средний уровень от 8 до 11

Низкий уровень от 5 до 7

№	Ф.И.О.	композиция от 1 до 3	колористика от 1 до 3	аккуратность от 1 до 3	раскрытие темы от 1 до 3	выразительные средства от 1 до 3	рейтинг

Итоговый контроль знаний: публичная защита творческого портфолио.
Представить все работы в единой презентации.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к материально-техническим условиям:

Освоение программы предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

- аудитория с мебелью и оборудованием для черчения с возможностью использовать чертежные доски, доска меловая или маркерная, проектор и экран;
- аудитория с мебелью и оборудованием для занятий композицией с возможностью использовать рабочие столы, доска меловая или маркерная, проектор и экран;
- аудитория с мебелью и оборудованием для рисования с возможностью использовать мольберты, доска меловая или маркерная, проектор и экран.
- аудитория с мебелью и оборудованием для фото- и видео-съемки.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

3.2.1. Перечень основной учебной литературы

1. Проектирование и анализ учебного занятия в системе дополнительного образования детей / авт.-сост. Л.Б. Малыхина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 171 с.
2. Развитие профессиональной компетентности педагогов: программы и конспекты занятий с педагогами / авт.-сост. М.И. Чумакова, З.В. Смирнова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014.- 135с.
3. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года».
4. Ратковски Натали Профессия - иллюстратор. Учимся мыслить творчески. Научно-популярное издание. Казань: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 317с.
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».
7. Учимся рисовать. Научный редактор Д. Тонконогая. Книжка для талантливых детей и забывчивых родителей. Санкт-Петербург. Издательство «Сова» 2018 год.
8. Фиона Уотт. Я умею рисовать. Москва «РОСМЭН», 2019 год.

3.2.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по программе

1. Использование электронной информационно-образовательной среды университета.
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций.

3.2.3. Интернет-ресурсов

1. Диагностика творческих способностей: научные подходы, принципы и критерии 4brain.ru/blog/диагностика-творческих-способностей/
2. Федеральные образовательные ресурсы для общего образования http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm

3.2.4. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное обеспечение:

1. Программа для обработки изображений <https://alivecolors.com/ru/>
2. Программа для обработки видео <https://www.movavi.ru/>

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров:

Педагогический состав, обучающий по дополнительной общеразвивающей программе, состоит из специалистов с высшим профессиональным образованием, имеющим стаж педагогической работы по данной специальности не менее 3-х лет.

4. РУКОВОДИТЕЛИ И АВТОР ПРОГРАММЫ

Руководитель: Мухаметзянова Л. Р. – к. фил. н., доцент, заведующая кафедрой татаристики и культуроведения Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

Автор: Низамутдинова З.Ф., ст. преподаватель кафедры татаристики и культуроведения Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.