

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)

20__г.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Creative Drawing: интенсив»

Объем – 42 академических часа

Организация обучения – очная

Утверждена учебно-методической комиссией ИФМК КФУ

(протокол № 9 от «15» апреля 2024г.)

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

(подпись)

Казань – 2024

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 обучающиеся старших классов и колледжей, имеющие желание поступать в образовательные организации по направлениям художественно-эстетического цикла, в творческие вузы, проявляют повышенный интерес к вступительным творческим испытаниям (экзаменам), выдвигаемым вузами. В современном развитом обществе 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 старших классов и колледжей, 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 и заключается в том, что в содержание образовательной программы включены востребованные художественные направления, такие как: *рисунок, основы композиции, перспектива, пропорции*.

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).

1.3. Направленность программы – художественная.

«Creative Drawing: интенсив» 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. «Creative Drawing: интенсив» по содержанию является креативной, по функциональному предназначению – общекультурной, по времени реализации – краткосрочной.

1.4. Категории обучающихся

Настоящая программа предназначена для учеников старших классов и колледжей, проявляющих интерес к изобразительному творчеству. Разработана с учётом психофизиологических особенностей, интересов и потребностей данных возрастных категорий обучающихся.

1.5. Срок освоения программы – 7 дней (1 неделя, 42 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), 7 тем; по завершении обучения проводится публичная защита творческого портфолио учеником, которая сопровождается обсуждением и анализом выполненных графических работ, и проведение выставки.

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 6 академических часа.

Цель и задачи программы

Цель программы: подготовить обучающихся к творческим экзаменам при поступлении в творческие вузы.

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;
- особенности и приемы линейно-конструктивного рисунка 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 и проецировать геометрические формы предметов различной сложности на плоскости листа с выявлением разрезов и сечений;

- 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, линейно-конструктивного и светотонального рисунка;
- 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 подведения итогов реализации программы

- наблюдение;
- графическая работа;
- портфолио;
- 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	
				Лекции	Практ. занятия
1.	«Creative Drawing: интенсив»	42	42	14	28
	ИТОГО	42	42	14	28

2.2. Учебно-тематический план обучения

№	Наименование тем		В том числе	
---	------------------	--	-------------	--

п/п		Всего часов в трудоемкости	Лекции	Практические занятия	Вид и форма контроля
1.	«Creative Drawing: интенсив»				
1.1	Введение в рисунок.	6	2	4	Наблюдение
1.2	Особенности построения драпировок.	6	2	4	Графическая работа
1.3	Линейно-конструктивный рисунок с врезками.	6	2	4	Графическая работа
1.4	Введение в композицию. Свойства композиции.	6	2	4	Графическая работа
1.5	Основы композиции в рисунке.	6	2	4	Графическая работа
1.6	Перспектива.	6	2	4	Графическая работа
1.7	Пропорции.	6	2	4	Портфолио
	Итого по модулю	42	14	28	
	ВСЕГО	42	14	28	

2.3. Примерный календарный учебный график

Период обучения (дни) ¹⁾	Наименование темы	Количество часов
1-й день	Введение в рисунок. Основы конструктивного рисунка. Основы линейно-конструктивного рисунка. Линейно-конструктивный рисунок объемных тел.	6
2-й день	Построение объемов с орнаментами. Особенности построения драпировок.	6
3-й день	Линейно-конструктивный рисунок с врезками	6
4-й день	Введение в композицию. Свойства композиции Художественно-графические средства создания композиции. Плоскостное и рельефное формообразование в композиции. Цветовые композиции.	6
5-й день	Основы композиции в рисунке. Рисунок сложной многофигурной постановки.	6

	Рисунок сложной многофигурной постановки с драпировкой.	
6-й день	Перспектива. Прямая линейная перспектива. Обратная линейная. Панорамная. Перспектива с одной, двумя, тремя точками схода.	6
7-й день	Пропорции. Методы определения. Измерение пропорций методом визирования. Каноны. Защита портфолио. Выставка	6

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

2.4. Рабочая программа

«Creative Drawing: интенсив»

1. Введение в рисунок.

Теория: Основы конструктивного рисунка. Основы линейно-конструктивного рисунка.

Практика: Линейно-конструктивный рисунок объемных простых тел: цилиндр, куб, конус, шар.

2. Особенности построения драпировок.

Теория: Особенности построения драпировок.

Практика: Рисунок построения драпировок с объемными орнаментами.

3. Линейно-конструктивный рисунок с врезками.

Теория: Линейно-конструктивный рисунок с врезками.

Практика: Линейно-конструктивный рисунок с врезками геометрических фигур.

4. Введение в композицию. Свойства композиции.

Теория: Художественно-графические средства создания композиции. Плоскостное и рельефное формообразование в композиции. Цветовые композиции.

Практика: Рисунок рельефов в композиции. Цветовой круг в композиции.

5. Основы композиции в рисунке.

Теория: Основы конструктивного рисунка.

Практика: Рисунок сложной многофигурной постановки. Рисунок сложной многофигурной постановки с драпировкой.

6. Перспектива.

Теория: Прямая линейная перспектива. Обратная линейная. Панорамная.

Практика: Рисунок перспективы с одной, двумя, тремя точками схода.

7. *Пропорции.*

Теория: Методы определения. Измерение пропорций методом визирования. Каноны.

Практика: Рисунок отношения предметов и сторон в композиции. Короткие зарисовки с натуры. Защита портфолио.

Ожидаемые результаты реализации программы:

Освоив программу обучения, 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

- текущий контроль в форме графической работы (выполнения творческого задания);
- итоговый контроль знаний в форме защиты портфолио.

2.6. Требования к оценке качества освоения программы

Форма контроля	Критерии оценивания	Оценочная шкала		
		Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Графическая работа	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.
Графическая работа	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.
Защита портфолио		Выполнено аккуратно, имеет все разделы, соответствует целеполаганию.	Выполнено аккуратно, есть недочеты, требует доработки.	Выполнено не аккуратно, есть недочеты, требует доработки.

Фонд оценочных средств

Текущий контроль проходит в форме выполнения творческих, графических работ на практических занятиях.

Примеры творческого задания:

Задание 1 – нарисовать композицию на заданную тему

Материал: бумага, простой карандаш, цветные карандаши 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

Задание 2 – создать графический эскиз на заданную тему

Материал: бумага, простой карандаш, 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.

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. Учимся рисовать. Научный редактор Д. Тонконогая. Книжка для талантливых детей и забывчивых родителей. Санкт-Петербург. Издательство «Сова» 2018 год.
6. 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.