

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Уральский государственный архитектурно-художественный
университет имени Н. С. Алфёрова»**
(УрГАХУ)

УТВЕРЖДАЮ:

Врио ректора В.И. Исаченко

«23» 05 2024 г.

**Дополнительная общеразвивающая программа
«Художественное моделирование. Эстетическое
воспитание школьников»**

Возраст обучающихся: 10-15 лет

Срок реализации: 8 месяцев

Программа разработана:

специалист по учебно-методической работе Потапова К. И.
доцент кафедры дизайна одежды Фёдорова Т.А.

г. Екатеринбург, 2024

1. Пояснительная записка

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы

Программа дополнительного образования «Художественное моделирование. Эстетическое воспитание школьников» для подростков 10-15 лет имеет художественно-эстетическую направленность, позволяющую получить навыки и умения работы с разнообразными графическими материалами, развить культуру цветовосприятия, воображение, желание заниматься творчеством, а также формирующую ценностное отношение к произведениям искусства мировой культуры.

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы

Актуальность создания образовательной программы (далее – ОП) «Художественное моделирование. Эстетическое воспитание школьников» обусловлена системой непрерывного образования школа-ВУЗ, что предполагает постепенное и всестороннее развитие ребенка с самых ранних этапов. Процесс непрерывного образования способствует формированию творческой гармоничной личности ребёнка, закладывает основы начального профориентирования, что позволяет в дальнейшем сделать осознанный выбор направления повышения уровня образования. Учитывая поставленные задачи, ОП в рамках художественной направленности призвана дать самый широкий спектр знаний и умений. Также, наряду с практическим овладением умениями и навыками работы самыми разными графическими инструментами и материалами, большое внимание уделено теоретическому материалу из области мирового искусства и воспитательным мероприятиям.

1.3 Цели, задачи дополнительной образовательной программы

Цели ОП:

- развитие творческого потенциала обучающегося, способностей к творческому самовыражению;
- развитие навыков и умений, позволяющих принять решение о будущей профессии и продолжить обучение в ВУЗе творческой направленности;
- формирование духовно богатой и высоконравственной личности в соответствии с российскими традициями и культурно-национальными особенностями нашего региона.

Задачи ОП

образовательные:

Программа включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимодополняющих раздела: «Основы изобразительного искусства», «Основы композиции в дизайне», «Объемно-пространственное моделирование», «Декоративно-прикладное искусство».

Задачей раздела «Основы изобразительного искусства» является знакомство с различными видами изобразительного искусства: живопись, графика, рисунок; изучение законов перспективы и принципов отображения трехмерных объектов на плоскости; выполнение работ в технике гуаши, акварели, пастели на основе приобретенных художественных знаний, умений и навыков.

Задачей раздела «Основы композиции в дизайне» является знакомство с основами дизайна, выполнение ряда самостоятельных мини - проектов, дающих представление о

профессиональной деятельности дизайнера; знакомство с основными законами построения композиции и перспективы, пропорциями человеческой фигуры, получение навыков работы с такими графическими материалами как тушь, цветной карандаш, выполнение работ в смешанной технике и технике коллажа.

Задачей раздела «Объемно-пространственное моделирование» является развитие пространственного воображения посредством бумажной пластики; изучение пластических свойств объемно – пространственных тел, формирование навыка создания элементарной объемной композиции на определенную тему.

Задачей раздела «Декоративно-прикладное искусство» является знакомство с различными видами, материалами и приемами декоративно-прикладного творчества, получение навыка в самостоятельном оформлении интерьера декоративными композициями, осознание возможности самому участвовать в формировании эстетики окружающей среды.

развивающие:

- развитие творческого воображения,
- развитие мотивации к познанию и творчеству,
- развитие художественного вкуса,
- развитие способности к анализу своих работ.

воспитательные:

- развитие культуры общения в классе, умения работать в коллективе, взаимопомощи;
- воспитание дисциплинированности и аккуратности в работе с графическими материалами;
- воспитание целеустремленности, самостоятельности, умения доводить работу до завершения;
- формирование гражданской позиции и патриотизма у детей, на примере заданий и тем, затрагивающих основные события истории и памятные даты;
- формирование общекультурных ценностей.

1.4 Отличительные особенности дополнительной образовательной программы

Особенностью программы «Художественное моделирование. Эстетическое воспитание школьников» является дифференцированный подход к обучающимся: программа рассчитана на широкий круг детей, имеющих разный уровень подготовки. Таким образом, получаются смешанные группы, где менее подготовленные дети могут равняться на более подготовленных, которым в свою очередь ставятся задачи повышенной сложности. Кроме того, работа в группах, объединенных общей задачей, всегда имеет значительный воспитательный эффект, способствующий лучшей социализации ребёнка, в отличие от индивидуальных занятий.

Таким образом, отличительной особенностью программы является: во-первых, развитие творческих способностей обучающегося, через получение начальных навыков художественного мастерства; во-вторых, раскрытие творческого потенциала обучающегося, для более успешного профориентирования и выбора направления высшего образования в дальнейшем; в-третьих, воспитание всесторонне развитой гармоничной личности.

1.5 Возраст обучающихся

Возрастная группа обучающихся: 5-9 класс, 10-15 лет (от 16 лет рекомендовано обучение по программам Подготовительных курсов и Подготовительного отделения факультета довузовской подготовки УрГАХУ).

Прием на обучение по ОП свободный для всех желающих, без вступительных испытаний, и каких-либо других ограничений, таким образом, обучающиеся могут иметь самый разный уровень подготовки.

Это дети, имеющие достаточное количество свободного времени после школьных занятий, не занятые на других дополнительных образовательных программах, или находящиеся на домашнем обучении.

1.6 Срок реализации дополнительной образовательной программы

Срок полного освоения объема программы – 8 месяцев, с октября по май (120 ак. часов).

Учитывая поставленные задачи, разноуровневую подготовку обучающихся, а также слабо сформированный на начальном этапе мотивационный компонент, программа курса построена с постепенным усложнением заданий. Так же обязательны занятия повторения и закрепления пройденного материала, что позволяет включаться в работу ребёнку даже после длительного перерыва, или в середине учебного года, что способствует большему охвату подростков и их занятости.

1.7 Формы и режим занятий

Обучение проводится на базе университета в утреннее и вечернее время, что позволяет посещать занятия детям занятым в первую и во вторую смены.

Форма обучения по программе – очная, что позволяет в полной мере реализовывать образовательные, развивающие и воспитательные задачи программы. Очная форма обучения дает возможность преподавателю наглядно демонстрировать приемы работы с графическими материалами, оценивать степень выполнения задания каждым ребенком с возможностью непосредственной корректировки работы.

Режим проведения занятий: два раза в неделю, продолжительность каждого занятия два академических часа, что позволяет более равномерно осваивать программу, без больших недельных перерывов, оставляя достаточно времени для отдыха и закрепления полученных знаний в домашних условиях, поддерживая при этом устойчивый интерес к занятиям.

Количество человек в группе 12-15, что обеспечивает возможность преподавателю уделить время каждому ребёнку.

В процессе реализации образовательной программы возможно проведение мастер-классов, оплата по которым проводится по отдельному договору на оказание образовательных услуг.

1.8 Ожидаемые результаты дополнительной образовательной программы

В результате освоения ОП обучающийся:

- будет знать виды изобразительного искусства: живопись, графика, рисунок;
- будет знать виды и особенности декоративного искусства;
- будет иметь представление о художественных стилях, на примере работ известных художников и дизайнеров;
- получит навык работы с основными графическими материалами: гуашь, акварель, тушь, линеры, цветные карандаши, пастель и др.
- будет владеть практическими изобразительными приёмами и сможет самостоятельно использовать выразительные свойства художественных материалов;
- будет знать приемы и последовательность изображения форм и предметов в листе;
- будет знать основные законы композиции, цветоведения;
- будет способен анализировать результаты своей работы, и работ одноклассников;
- будет стремиться повысить уровень своего образования, степень владения художественными средствами через работу над ошибками.

В результате освоения ОП у обучающегося:

- будет сформирована устойчивая потребность к самовыражению через занятия творчеством при работе в классе и при выполнении домашнего задания;
- будет раскрыт творческий потенциал и выявлены его способности к занятию определёнными видами графики и направлениями в искусстве и дизайне;
- будет сформирован художественный вкус, расширен кругозор и развита устойчивая потребность к самообразованию;
- будут воспитаны морально-волевые качества: самостоятельная организация своего рабочего места, стремление закончить работу, ведение самостоятельного творческого поиска при выполнении задания;
- будут воспитаны нравственные качества: уважение к товарищам, преподавателям, к чужому труду; успешная работа в коллективе.

1.9 Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы

Формы подведения итогов освоения ОП включают в себя обязательные промежуточный и итоговый просмотры работ, выполненных в семестре, и по итогам учебного года. По результатам просмотра формируется отчет, включающий работы обучающегося по живописи, рисунку и композиции, демонстрирующий степень освоения ОП.

Для более полного и объективного подхода к обсуждению работ дополнительно могут быть приглашены преподаватели УрГАХУ по живописи, рисунку, декоративно-прикладному искусству.

В процессе обучения могут проходить открытые обсуждения работ обучающихся по итогам выполнения отдельных заданий и тем с целью выявления удачного решения работы, анализа допущенных ошибок и возможности их исправления.

Также, в течение учебного года формируются тематические выставки из работ слушателей, которые могут быть представлены в учебных аудиториях и выставочных пространствах УрГАХУ, в библиотечных центрах города, на творческих фестивалях и мероприятиях. Также возможен on-line формат проведения выставок на творческих платформах, в социальных сетях.

Одной из форм подведения итогов ОП выпуск календарей, буклетов с использованием наиболее выразительных работ обучающихся.

2. Содержание программы

2.1 Учебный план

Таблица 1

Наименование разделов	Общая трудо-емкость, ак. час.	Всего ауд. часов	В том числе, ак. час	
			теория	практика
Раздел 1. Основы изобразительного искусства	40	40	8	32
Раздел 2. Основы композиции в дизайне	44	44	11	33
Раздел 3. Объемно-пространственное моделирование	16	16	4	12
Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство	20	20	5	15
Итого	120	120	28	92
Мастер-классы по примерным тематикам: основы изобразительного искусства, основы композиции в дизайне, объемно-пространственное моделирование, декоративно-прикладное искусство и т.д.	Стоимость, количество и тематики мастер-классов утверждаются распоряжением (приказом) ректора УрГАХУ. На оказание образовательных услуг по проведению мастер-классов заключается отдельный договор (по желанию заказчиков).			

2.2 Учебно-тематический план

Таблица 2

	Наименование разделов, тема	Всего, ак. час	В том числе, ак. час	
			теория	практика
1	Раздел 1 Основы изобразительного искусства	40	8	32
1.1	Тема 1.1 Введение. Основы цветоведения	4	1	3
1.2	Тема 1.2 Форма и цвет	10	2	8
1.3	Тема 1.3 Пространство в изобразительном искусстве	10	2	8
1.4	Тема 1.4 Свет и тень	10	2	8
1.5	Тема 1.5 Взаимодействие фигуры и фона	6	1	5
2	Раздел 2 Основы композиции в дизайне	44	11	33
2.1	Тема 2.1 Форма в дизайне	4	1	3
2.2	Тема 2.2 Виды линий. Выразительные возможности линии	4	1	3

	Наименование разделов, тема	Всего, ак. час	В том числе, ак. час	
			теория	практика
2.3	Тема 2.3 Понятие стиля	4	1	3
2.4	Тема 2.4 Ахроматическая композиция на плоскости	4	1	3
2.5	Тема 2.5 Контраст как важнейшее средство композиции. Виды контрастов	4	1	3
2.6	Тема 2.6 Роль фактуры в композиции	4	1	3
2.7	Тема 2.7 Орнаментальная композиция. Законы построения орнамента	4	1	3
2.8	Тема 2.8 Симметрия и асимметрия	4	1	3
2.9	Тема 2.9. Ассоциативно – образная композиция	4	1	3
2.10	Тема 2.10 Цветовая композиция на плоскости	4	1	3
2.11	Тема 2.11 Современные технологии в дизайне	4	1	3
3	Раздел 3 Объемно-пространственное моделирование	16	4	12
3.1	Тема 3.1 Выход за пределы плоскости. Объемная композиция	4	1	3
3.2	Тема 3.2 Возможности бумажного листа. Бумажная пластика	8	2	6
3.3	Тема 3.3 Покой и движение в объемно-пространственной композиции	4	1	3
4	Раздел 4 Декоративно-прикладное искусство	20	5	15
4.1	Тема 4.1 Виды декоративно-прикладного искусства	4	1	3
4.2	Тема 4.2 Художественное оформление текстиля	8	2	6
4.3	Тема 4.3 Кукла в народном творчестве	4	1	3
4.4	Тема 4.4 Авторская кукла	4	1	3
	Всего:	120	30	90

2.3. Содержание учебного курса

Раздел 1 Основы изобразительного искусства

Тема 1.1 Введение. Основы цветоведения. (4 ак. часа) Закономерности цветового круга. Понятие колорита, цветового тона, насыщенности. Виды цветовых гармоний, контрастные, родственные, родственно-контрастные цветосочетания. Правила смешения красок. Эмоционально – ассоциативное восприятие цвета.

Тема 1.2 Форма и цвет. (10 ак. часов) Принципы создания формы цветом. Свет, тень, полутон. Различные технические приемы выполнения этюдов: по сырому, лессировка, сухая кисть, смешанная техника. Длительная постановка.

Тема 1.3 Пространство в изобразительном искусстве. (10 ак. часов) Способы решения пространства в изобразительном искусстве. Точка зрения, точка схода, перспектива. Основы построения пропорций в рисунке. Длительные постановки.

Тема 1.4 Свет и тень. (10 ак. часов) Правила передачи света и тени в живописи и рисунке. Анализ работ художников. Упражнения и длительные постановки.

Тема 1.5 Взаимодействие фигуры и фона. (6 ак. часов) Роль фона в композиции. Взаимное влияние фигуры и фона. Рассмотрение примеров из художественной и дизайнерской практики контрастного и нюансного сочетания фигуры и фона.

Раздел 2. Основы композиции в дизайне.

Тема 2.1 Форма в дизайне. (4 ак. часа) Плоская и объемная форма. Силуэт и контур предмета. Размер предмета и его геометрический вид. Простая и сложная геометрическая форма. Связь формы и содержания.

Тема 2.2 Виды линий. Выразительные возможности линии. (4 ак. часа) Пластические свойства линии. Эмоциональное значение различных видов линий. Мягкая и жесткая пластика. Основные графические материалы средства и материалы: перо, кисть, графитовый карандаш, пастель, сангина. Работа тушью и пером.

Тема 2.3 Понятие стиля. (4 ак. часа) Определение понятия «стиль». Основные стили и направления в искусстве, архитектуре и дизайне.

Тема 2.4 Ахроматическая композиция на плоскости. (4 ак. часа) Тональная растяжка в ахроматической композиции. Пропорции тона, соотношение черного и белого. Примеры ахроматических композиций в графических работах дизайнеров.

Тема 2.5 Контраст как важнейшее средство композиции. Виды контрастов. (4 ак. часа) Понятие контраста. Проявление контраста в соотношении: тона, масс, пластики, фактур, стилей, цветовой контраст. Примеры использования различных видов контраста в живописи, рисунке, композиции.

Тема 2.6 Роль фактуры в композиции. (4 ак. часа) Понятие фактуры. Способы получения различных видов фактур. Техника коллажа. Использование фактуры в композиции, примеры из практики дизайнеров, архитекторов, художников.

Тема 2.7 Орнаментальная композиция. Законы построения орнамента. (4 ак. часа) Основные понятия орнаментальной композиции: мотив, рапорт, метр, ритм, симметрия и асимметрия. Основные законы построения орнаментальной композиции: отражение, сдвиг, поворот, повтор. Виды орнаментов: геометрический, зооморфный, растительный, антропоморфный, каллиграфический. Составление собственной орнаментальной композиции из элементарной геометрической фигуры. Гармония в сочетании различных видов орнаментов.

Тема 2.8 Симметрия и асимметрия. (4 ак. часа) Симметричная и асимметричная композиция. Виды симметрии: осевая, лучевая, центральная и др. Роль симметрии в природе. Примеры симметричных и ассиметричных композиций в дизайне, архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.

Тема 2.9 Ассоциативно - образная композиция. (4 ак. часа) Понятие ассоциации, ассоциативно - образного мышления. Виды ассоциаций. Примеры ассоциативных композиций. Разработка композиции на основе заданной ассоциации.

Тема 2.10 Цветовая композиция на плоскости. (4 ак. часа) Использование цвета в дизайн-композиции. Образное и эмоциональное значение цвета, пропорции цветовых масс в композиции.

Тема 2.11 Современные технологии в дизайне. (4 ак. часа) Использование в дизайне современных технических средств: фотография, компьютерная обработка фотографий и графических изображений, совмещение фотографии и графики, коллаж, фотомонтаж, возможности ксерокопирования.

Раздел 3. Объемно-пространственное моделирование

Тема 3.1 Выход за пределы плоскости. Объемная композиция. (4 ак. часа) Организация объемной композиции. Элементарные объемные формы. Пропорции объемных форм в композиции, расстояния между формами. Роль светотени в объемной композиции.

Тема 3.2 Возможности бумажного листа. Бумажная пластика. (8 ак. часа) Изучение пластических возможностей бумажного листа. Способы получения различных форм посредством бумаги.

Тема 3.3 Покой и движение в объемно - пространственной композиции. (4 ак. часа) Понятия: статика, динамика, ритм. Способы создания ощущения движения и покоя в объемно-пространственной композиции. Создание ритмической композиции.

Раздел 4. Декоративно – прикладное искусство

Тема 4.1 Виды декоративно – прикладного искусства. (4 ак. часа) Краткая ретроспектива декоративно – прикладного искусства в России и за рубежом. Известные центры народных художественных ремесел России. Различные материалы и техники декоративно-прикладного искусства.

Тема 4.2 Художественное оформление текстиля. (8 ак. часов) Приемы работы с текстилем: роспись по ткани, коллаж, аппликация, элементы лоскутного шитья, ткачества. Оформление готового изделия джинсы, сумка и др.

Тема 4.3 Кукла в народном творчестве. (4 ак. часа) История куклы. Кукла в России и за рубежом. Разнообразие материалов и технологий изготовления куклы. Кукла массового, промышленного изготовления.

Тема 4.4 Авторская кукла (4 ак. часа) Знакомство с процессом изготовления куклы: от поиска образа куклы, выполнения эскиза, выкройки до воплощения в материале.

2.4 Календарный учебный график

Приложение 1.

2.5 Условия реализации программы

Для реализации ОП привлекается профессорско-преподавательский состав

Методическое обеспечение программы

Таблица 5

<i>Формы занятий</i>	<i>Приемы и методы организации образовательной деятельности (в рамках занятия)</i>	<i>Дидактический материал</i>	<i>Техническое оснащение занятий</i>	<i>Формы подведения итогов</i>
Лекция	Объяснение, беседа. Метод иллюстраций, демонстраций.	Планшеты и наглядные пособия по темам ОП, видеофильмы, слайды, презентации («Флора и фауна», «Мир путешествий», «Сокровища мировой живописи», «Шедевры архитектуры» и др.). Учебники по рисунку, живописи, ДПИ	Компьютер, ноутбук, телевизор, программное обеспечение (позволяющее просматривать презентации, видеоматериалы и слайды различной тематики), множительно-копировальная техника, доска.	Контрольно-проверочная беседа.
Практическое занятие	Демонстрация практических приемов работы графическими материалами, выполнение графических упражнений, творческая работа обучающихся.	Наглядные пособия по темам ОП, фонд работ обучающихся ФДП	Парты, стулья, мольберты, художественно-графические материалы и инструменты, рамы для батика, осветительные приборы, гипсы, натюрмортный фонд.	Открытое обсуждение работ обучающихся

2.6 Список литературы

1. Полный курс рисования/ пер. с англ. И.С. Бродычевой. М. : АСТ: Астрель, 2008. 256.: ил.
2. Буймистру Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. М.: Изд. «Ниола - Пресс», 2010. 236 с.: ил.
3. Развитие художественного восприятия ребёнка на основе приобщения к изобразительному искусству : учеб. пособие / Т.В. Калинина. – Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2008. – 148 с.
4. Сокольников Н.М. Основы рисунка 5-8 классы – Обнинск: Титул 1996.-96с.: цв. Ил.
5. Питерских А. С., Гуров Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы. М.: Просвещение, 2009 г. 176 стр.
6. Занд Ю. Основы рисования карандашом + DVD/ Пер. с немецкого А. Литвинова. – СПб.: Питер, 2012. – 64 с.: илл.
7. Столярова Т. Архитектурное Оригами – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 80с.: ил.
8. Кастерман.Ж. Рисуй и самовыражайся/ Ж. Кастерман; Пер. с фр. О.Гульги; Ил.
9. Краутер, Ж. Кастерман. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2002. – 287 с.: ил. – (Детское справочное бюро).
10. Лакшми Бхаскаран. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре – М.: Арт-Родник, 2006.- 256 с.: ил.
11. Уатт Ф. Как научиться рисовать: Универсальное пособие для детей и взрослых/ Пер. с англ. М.Д. Лахути. – М.: ООО «РОСМЭН-ИЗДАТ», 2000. – 96 с.: ил.
12. Коллаж: шаг за шагом/ Пер. с англ. – М. АСТ: Астрель, 2006. – 112 с.: ил. – (Мастер-класс)
13. Михайлова Л.В. Цветы в художественном текстиле (от природных форм к орнаментальным композициям и текстильным изделиям) : учеб. изд./ Л.В. Михайлова. – СПб. ; М. : Речь, 2015 – 304 с. : ил.
14. Гир. А. Большая книга. Лучшие узоры и декоративные мотивы/ Алан Д. Гир, Барри Л. Фристоун; пер. с англ. Е.В. Негура. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 509. с.: ил.
15. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стил. Мода. – Спб.: «Паритет», 2001. – 120 с., ил.
16. Кондрашова Л. Художественная школа. – М.: Эксмо, 2005. – 528с., ил.
17. Руди де Рейн. Рисуем то, что видим/Пер. с англ. Швед А.Д. – Мн.: Попури, 2004. – 176 с.:ил.
18. Руди де Рейн. Хочешь? Рисуй/Пер. с англ. Швед А.Д. – Мн.: Попури, 2010. – 176 с.:ил.
19. Роберт Донсон. Искусство Рисунка/ Пер. с англ. Е.А. Мартинкевич – Мн.: Попури, 2011. – 224 с.:ил.
20. Рэй Кэмпбелл Смит. Перспектива – М.: «Кристина-новый век», 2008
21. Паранюшкин Р.В. Композиция – Ростов н/Д: Феникс, 2005 – 79с.: ил.
22. Клаудия Найс. Рисунок тушью /Пер. с англ. Драко М.В. – Мн.: Попури, 2003. – 144 с.:ил.
23. Как рисовать цветными карандашами – М.: АСТ «Астрель», 2004 – 32с.: ил.