ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического совета

№ 9 OT « 16» a 06 20/7 г.

_/А.П. Грибанова/

руководитель структурного подразделения/

УТВЕРЖДЕНО ИПРЕМЕТОР ИПРЕ

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я создаю свой мир»

Возраст учащихся: 13-15 лет Срок реализации: 2 года

Разработчики:

Мамонтова Ольга Дмитриевна, педагог дополнительного образования; Матюхина Елена Геннадиевна, педагог дополнительного образования; Павлова Марина Владимировна, педагог дополнительного образования; Гросу Виктория Владимировна, педагог дополнительного образования; Мещанкина Надия, педагог дополнительного образования; Чарушина Мария Владимировна, педагог дополнительного образования; Козырева Полина Антоновна, педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Программа «Я создаю свой мир» (далее по тексту ПРОГРАММА) направлена на развитие творческих способностей детей и создания условий для реализации собственных замыслов в художественном произведении в изобразительной и декоративно-прикладной видах деятельности. Данная программа разработана на основе программы «Изобразительное искусство», успешно реализуемой в течение последних лет. Обобщение педагогического опыта и содержания предыдущей программы в сочетании с новыми технологическими приемами позволили выделить организацию и содержание образовательного процесса с учащимися старшего возраста в отдельную образовательную программу.

Направленность — художественная.

Актуальность

Программа адресована детям, имеющим большой интерес к изобразительному искусству, желание систематически заниматься в ИЗО-студии и проявляющим способности в изобразительной деятельности, что выявляется при собеседовании и просмотре самостоятельных рисунков ребенка.

Программа построена так, чтобы дать учащимся представление о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности (наблюдение и изучение окружающей реальности).

Отличительная особенность программы. Этот программный курс — является продолжением программы основного этапа обучения изобразительной деятельности. Учащиеся уже овладели достаточными знаниями и умениями по изобразительной деятельности, позволяющими им реализовывать свои природные художественные способности, познавательный потенциал и проявлять индивидуальность при создании творческой работы.

Новизна:

- -изменены подходы к реализации долгосрочной программы (поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся);
- -определен приоритет практической художественной деятельности в процессе обучения; -сбалансировано использование репродуктивных и поисковых методов обучения детей.

Педагогическая целесообразность: Понимание возрастных особенностей и индивидуальных возможностей овладения разными техниками живописи среди обучающихся позволяют педагогу гибко выстроить систему взаимодействия с детьми, создать атмосферу психологического комфорта и активного поиска способов выражения своих идей и замыслов. Педагог оказывает профессиональную помощь каждому ребенку в самовыражении с учетом его индивидуального развития и психологических особенностей, а также с учетом возможного выбора пути его дальнейшего художественного образования.

Уровень освоения программы — углубленный. Программа имеет углубленный уровень освоения, ее организационно-содержательные компоненты, а также ее методическое сопровождение подобраны в соответствии с особенностями организации процесса обучения художественным дисциплинам в ИЗО-студии.

Программа дает возможность ребенку раскрыться, реализовать свои творческие возможности, почувствовать свои особенности, своеобразие мышления, обрести творческую уверенность и повысить самооценку.

Начиная с первого года обучения, учащиеся приобщаются к художественной деятельности, успешным результатом которой является постоянное участие в массовых творческих проектах различного уровня. Это три ежегодные выставки-конкурсы детского творчества — общегородские тематические выставки (осенняя - в Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников, общегородской фестиваль - «Рождество в Петербурге», весенний Международный конкурс «Комната моей мечты»). А также крупномасштабные периодические выставки в ЦВЗ «Манеж».

В результате освоения данной программы учащиеся получают профессиональные навыки для дальнейшего обучения в средних художественных учебных заведениях.

Адресность. Программа адресована учащимся в возрасте с 13 до 15 лет, имеющим базовые навыки изобразительной деятельности и выражающим желание продолжать обучение по данному направлению.

В этой возрастной группе у учащихся:

- активизируется оценочное и критическое отношение к эстетической стороне явлений;
- развивается самосознание и художественно-образное мышление;
- формируется способность понимать искусство, как путь для проникновения в тайны природы и бытия;
- развивается способность философски осмысливать предложенные задания с позиции людей, размышляющих о мироустройстве, знающих о связях человека, природы, искусства и, кроме того, обладающих навыками изобразительной деятельности.

Цель- развивать способности самовыражения в художественных произведениях средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства и актуализировать профессиональное самоопределение учащихся.

Задачи:

Обучающие:

- Создавать условия для развития глазомера, наблюдательности, особенно при работе с натуры и на пленэре;
- Расширять кругозор, знания по истории и теории искусства;
- Обучать «изобразительному языку» (освоение понятий линия и пятно, цветовые и тональные отношения, форма и объем, композиционные построения и т.д.).

Развивающие:

- Развивать образное и ассоциативное восприятие окружающего мира и формировать образное мышление;
- Развивать стремление к самосовершенствованию собственных художественных умений и навыков;
- Развивать цветовое и композиционное видение;
- Поощрять свободу самостоятельных высказываний в ходе выполнения задания для увеличения словарного запаса и развития речи учащегося.

Воспитательные:

- Создавать психологически комфортные условия, в которых учащийся будет иметь возможность неформального дружеского общения со сверстниками и с педагогом;
- Выявлять и развивать положительные индивидуальные личностные качества (любознательность, доброжелательность, коммуникабельность, самостоятельность и др.);
- Воспитывать культурного и внимательного зрителя, способного в дальнейшем воспринимать и анализировать произведения искусства;

- Приобщать к коллективным формам деятельности, развивать навыки коллективного творчества;
- Развивать навыки конструктивного общения со сверстниками и взрослыми (опыт совместного обсуждения работ).

Условия набора и комплектования групп. Набор детей осуществляется на основе творческого просмотра работ и индивидуального собеседования. В группы принимаются дети, окончившие обучение по программе «Наш ребенок рисует» и дети, получавшие художественное образование в других творческих коллективах.

Критерии творческой оценки детских рисунков:

- Образно-эмоциональное решение.
- Колористическое решение.
- Композиционное построение работы.
- Качество исполнения работы.

Условия зачисления в группу:

- Желание продолжать обучение в ИЗО-студии.
- Коммуникабельность, способность заниматься в группе.
- Способность предлагать и реализовывать собственные идеи.

Условия реализации программы. Данная образовательная программа дает возможность заниматься изобразительным творчеством школьникам с 13 лет. Количество обучающихся в группе составляет 15 человек.

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 2 года.

1 год обучения — 216 часов

2 год обучения — 216 часов

Формы организации деятельности учащихся. Основной формой учебной и воспитательной работы является *групповое* занятие. В данных условиях осуществляется индивидуальный педагогический подход к каждому учащемуся. Занятия сочетают в себе теоретическую и практическую части.

К теоретической части относятся вводные беседы по теме занятия, основы теории и истории искусства, основы изобразительной грамоты.

Практическая часть — это основная самостоятельная деятельность учащихся направленная на реализацию авторской творческой идеи.

Форма занятий: Практическое занятие, беседа, экскурсия, пленэр, мастер-класс, выставки, просмотр.

Материально-техническое оснащение программы:

Учебные занятия проводятся в просторных, хорошо освещенных и снабженных водопроводом кабинетах оснащенных всем необходимым:

- Художественные материалы для учащихся (краски, кисти, пастели, бумага, карандаши, стеки, ножницы и т. д.).
- Оборудование студии (мольберты, подиумы, планшеты, подрамники, софиты, учебные гипсы, муляжи, реквизитный фонд, турнетки и т. д.)
- Мебель (рабочие столы, стулья, шкафы, стеллажи, столики для натюрмортов, складные стулья для пленэра и т. д.).
- Материалы и оборудование для организации рабочего места педагога (рабочий стол, рабочее кресло, стеллаж для методических пособий, папки для хранения репродукций, стационарный мольберт для проведения мастер-классов и т. д.).
- Технические средства (аудио и видео оборудование, компьютер с выходом в интернет, проектор, экран).

• Печатная продукция (книги по искусству, каталоги выставок, методическая литература, каталоги художественных товаров и т. д.).

Необходимы два специальных отдельных помещения:

- для проведения обжига керамики, оборудованное муфельной печью и вытяжкой;
- для хранения оборудования, реквизитного фонда и архивного выставочного фонда ИЗО-студии.

Кадровое обеспечение программы:

- педагог дополнительного образования с дипломом художественного ВУЗа,
- педагог-организатор.

Планируемые результаты реализации программы:

В результате успешного освоения программы у учащихся будут сформированы и оптимизированы знания, умения, навыки и способности:

Предметные результаты:

- знания о художественных методиках и техниках, возможностях использования различных материалов и инструментов;
- знания по теории и истории искусства и архитектуре;
- навыки работы с различными художественными материалами и техниками;
- знания о значении различных понятий в изобразительной деятельности.

<u>Метапредметные результаты:</u>

- умение правильно определить цель и задачи работы, выбрать алгоритм реализации замысла;
- умение выбрать и применить формы и средства работы и вариант представления результата;
- навыки практической деятельности в различных направлениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- способность к саморегуляции и самоконтролю для успешной организации творческого процесса.

<u>Личностные результаты:</u>

- навыки коммуникативной культуры во взаимодействии со сверстниками и педагогом;
- способность к эстетическому и аналитическому восприятию произведений искусства;
- способность прогнозировать и адекватно оценивать результаты своего труда;
- формирование творчески активной личности посредством приобщения к мировой художественной культуре.

5

Учебный план 1 год обучения

$N_{\underline{o}}$	TEMA	Ко	личество час	Формы контроля				
		теория	практика	всего				
1	Комплектование группы. Вводное занятие. Техника безопасности. Просмотры, обсуждения	2	4	6	Презентация и оценивание творческих работ по выделенным критериям			
2	Эмоциональное состояние в пейзаже	2	22	24	Аналитическая беседа, наблюдение			
3	Архитектура в пейзаже	4	20	24	Практические упражнения			
4	Тематическая композиция	3	30	33	Выполнение творческого задания			
5	Многофигурная композиция	2	16	18	Наблюдение, выполнение творческого задания			
6	Декоративная композиция	2	7	9	Тематическая беседа, устный опрос			
7	Шрифт в графической композиции	1	5	6	Тематическая беседа, практические упражнения			
8	Натюрморты – учебные постановки	6	21	27	Практические упражнения			
9	Портрет, портретные композиции	4	32	36	Эскизы, наблюдения, выполнение творческого задания			
10	Народные традиции в искусстве	3	9	12	Практические упражнения			
11	Роспись по ткани	1	5	6	Беседа, выполнение творческого задания			
12	Лепка	1	5	6	Беседа, выполнение творческого задания			
13	Пленэр	1	8	9	Тематическая беседа, практическое задание			
	Всего	32	184	216				

Учебный план 2 год обучения

$\mathcal{N}\!\underline{o}$	TEMA	Кол	ичество час	Формы контроля		
		теория	практика	всего		
1	Вводное занятие. Техника безопасности. Просмотры, обсуждения	2	4	6	Презентация и оценивание творческих работ по выделенным критериям	
2	Аналитическое рисование — природные формы	1	5	6	Аналитическая беседа, наблюдение	
3	Пейзаж — многоплановость	3	12	15	Тематическая беседа, выполнение творческой	

	пространства, воздушная перспектива				работы
4	Натюрморт — натурные постановки	3	21	24	Выполнение творческого задания
5	Тематические композиции	3	33	36	Беседа, эскизы,, выполнение творческого задания
6	Интерьер	4	32	36	Тематическая беседа, выполнение творческого задания
7	Основы учебного рисунка — работа с натуры	3	15	18	Тематическая беседа, практические упражнения
8	Портрет, портретные композиции	2	31	33	Тематическая беседа, выполнение творческого задания
9	Стили в искусстве	2	13	15	Эскизы, наблюдения, выполнение творческого задания
10	Плакат — коллективная работа	1	5	6	Презентация творческой работы
11	Декоративное рисование	1	5	6	Беседа, выполнение творческого задания
12	Лепка	1	5	6	Беседа, выполнение творческого задания
13	Пленэр	2	7	9	Тематическая беседа, практическое задание
	Всего	28	188	216	

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Формы оценки результативности освоения программы:

Определение результативности освоения программного содержания обучающимися проводится на протяжении всего образовательного процесса:

- **текущий контроль** (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом в форме наблюдения за деятельностью ребенка на занятиях. Оценка проделанной учеником творческой работы предполагает главным образом профессиональный совет педагога, поддержку положительной мотивации ребенка к творчеству и его достижений, поощрение творческой инициативы. Фиксация в «Диагностической карте ребенка».
- **промежуточный контроль** проводится один раз в полугодие в форме индивидуального собеседования с ребенком, аналитического разбора выполненных работ. Проведение просмотров детских работ, даже в незавершенном виде, даст возможность и педагогу и ребенку увидеть динамику развития работы, а также дать индивидуальные профессиональные советы и пожелания обучающемуся в дальнейшей деятельности и лучшим образом завершить работу.

- итоговый контроль проводится в конце учебного года в следующих формах:
- проведение выставок и просмотров детских работ с целью ознакомиться с результатами и проследить динамику развития ребенка, а также получить индивидуальные пожелания педагогов;
- осуществление консультационной помощи в вопросах отношения родителей к творчеству ребенка;
- форма оценки результативности исключает какую-либо критику и сравнение и предполагает только дружеский профессиональный совет, поддержание успеха, поощрение творческой инициативы.
- отчетные и тематические выставки индивидуальных и коллективных творческих работ детей;

Анализ результативности освоения программного содержания проводится ежегодно с целью определения динамики развития художественных способностей, умений и навыков изобразительной деятельности учащихся, а также продуктивности (успешности) выбранных методов работы.

Представление работ к участию в выставках и конкурсах детского творчества, участие работ в фестивалях и праздниках, дает возможность учащимся повысить творческую активность и стимулирует их желание создавать новые работы.

Лучшие работы (при согласовании с автором) остаются в выставочном фонде ИЗОстудии.

Индивидуальное сопровождение учащегося по программе «Я создаю свой мир» (карта диагностики)

Фамилия, имя ребенка

Критерии оценивания динамики освоения	Этапы контроля						
программы	Декабрь (промежуточный контроль)	Май (итоговый контроль)					
Предметные результаты							
Знания о художественных методиках и техниках, возможностях использования различных материалов и инструментов							
Знания по теории и истории искусства и архитектуре							
Навыки работы с различными художественными материалами и техниками							
Знания о значении различных понятий в изобразительной деятельности							
Метапредметные результаты							
Умение правильно определить цель работы, поставить и решить важные для себя задачи и выбрать алгоритм реализации замысла							
Умение выбрать и применить формы и средства работы и вариант представления результата							

Навыки практической деятельности в различных направлениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства	
Личностные результаты	
Навыки коммуникативной культуры во взаимодействии со сверстниками и педагогом	
Способность к участию в коллективных формах деятельности	
Способность к саморегуляции и самоконтролю для успешной организации творческого процесса	
Способность к эстетическому и аналитическому восприятию произведений искусства	
Способность прогнозировать и адекватно оценивать результаты своего труда	
Формирование творчески активной личности посредством приобщения к мировой художественной культуре	

Шкала оценивания критериев результативности освоения программы (с 1-го по 2 гг. обучения)

- «1» Низкий уровень. Плохо ориентируется в значении специальных понятий изобразительной грамоты, технических приемов учебного рисования, живописи и скульптуры. Затрудняется самостоятельно планировать последовательность работы и использование различных художественных методик и техник. Нуждается в помощи педагога при выборе и применении формы, а также средства работы и варианта представления результата.
- «2» Средний уровень. Проявляет интерес к изучению теоретических вопросов. Проявляет навыки практической деятельности в различных направлениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства. При достаточно развитой мотивации к занятиям испытывает трудности в работе над натурными постановками и нуждается в массивной эмоциональной поддержке и технической помощи на этапе воплощения творческого замысла в материале.
- «3» Хороший уровень. Интересуется вопросами, связанными со значением различных понятий в изобразительной деятельности, теорией и историей искусства и архитектуры. Способен правильно определить цель работы, поставить и решить важные для себя задачи и выбрать алгоритм реализации замысла. При выполнении творческой работы периодически обращается за помощью к педагогу. Не достаточно уверен в правильности выполнения задания и умении применить навыки работы с художественными материалами.
- «4» Высокий уровень. Характеризуется наличием устойчивого интереса и познавательной активности при изучении теоретических вопросов ПРОГРАММЫ, способностям использовать теоретический материал при создании собственных авторских композиций. Проявляет цветовое, композиционное и пространственное мышление при выполнении авторских работ. Сравнительно легко овладевает навыками практической

деятельности в различных направлениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, демонстрируя индивидуальный творческий стиль исполнения авторской работы. Проявляют активное желание к участию в различных творческих проектах и массовых детских мероприятиях и активную творческую позицию в процессе коллективной деятельности

Карта фиксации результативности освоения программы Уровень профессиональное-ориентированный

№	Фамилия, имя	Развитие способностей										Усвоение учебного материала																					
		,					Освоени		-					Художественные приемы								Тональность											
		BOC	прия	тие		н-нос ишлен			цион ое сприя		МЫ	шлен	ние		уд. ник				Г	пе	ерс ект ва	пр ор	ци	CB OT	ен		кт ра		цаци я	OTT			ыще
		0	I	II	0	I	II	0	I	II	0	I	II	I	II	I	П	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	П	I	П	I	II

«1» - низкий уровень

«3» - уровень выше среднего

«2» - средний уровень

«4» - высокий уровень

0 — входная диагностика II — итоговая (конец II полугодия)

I – промежуточная (конец I полугодия

Диагностика метапредметных и личностных результатов освоения программы

Опросник «Социальный интеллект»

(методика Н. Холла в модификации Г.В. Резапкиной)

Методика состоит из 30 утверждений и позволяет выявить слагаемые социального интеллекта, который является важнейшим условием полноценного профессионального и личностного развития человека («Самосознание», «Саморегуляция», «Эмпатия», «Коммуникабельность», «Самомотивация»). Достоверность методики зависит от уровня самооценки и самопонимания. Инструкция. Если высказывание отражает ваше отношение к себе, людям и событиям – поставьте в клетке с его номером плюс, если не отражает – минус.

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30

• Для меня дороги как отрицательные, так и положительные эмоции в моей жизни.

- Когда я испытываю давление со стороны, то обычно сопротивляюсь.
- Я обычно терпеливо выслушиваю других людей, иногда в ущерб своим интересам.
- В общественных местах или транспорте я с интересом рассматриваю незнакомых людей.
- Когда я занимаюсь любимым делом, все остальное отходит на второй план.
- Отрицательные эмоции помогают мне понять, что мне нужно изменить в своей жизни.
- Я отслеживаю свои эмоциональные реакции.
- Мне легко понять переживания даже незнакомых людей.
- Мне нравится работа, связанная с интенсивным общением.
- Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства.
- Мне интересно наблюдать изменение своего эмоционального состояния.
- Если меня что-то расстроило, я быстро прихожу в себя.
- Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они их стараются скрыть.
- Мне нетрудно попросить незнакомого человека о помощи.
- Когда я берусь за новое дело, я не сомневаюсь в его успехе.
- Когда есть время, я обращаюсь к своим переживаниям, чтобы понять их причину.
- Я не застреваю на отрицательных эмоциях.
- Я чувствую настроение человека по выражению его лица.
- Обычно я чувствую себя комфортно даже в компании незнакомых людей.
- Профессиональная успешность во многом зависит от отношения человека к своей работе.
- Знание своих истинных чувств необходимо мне для поддержания хорошей формы.
- Я обычно быстро прихожу в себя после неожиданного огорчения.
- Я замечаю зависимость своего настроения от настроения окружающих меня людей.

- В долгой дороге мне интереснее общаться с попутчиками, чем читать книгу.
- Препятствия на пути к цели делают меня сильнее.
- Люди, осознающие свои чувства, лучше управляют своей жизнью.
- Я могу влиять на свое настроение.
- Я обычно внимательно отношусь к просьбам незнакомых людей о помощи.
- У меня много друзей, которые всегда поддержат меня в сложной ситуации.
- Я хотел(а) бы работать не только из-за денег.

Подсчитайте число плюсов в каждой строке и запишите полученные числа в последних строчках. Первая строка – «Самосознание», вторая – «Саморегуляция», третья – «Эмпатия», четвертая – «Навыки взаимодействия», пятая – «Самомотивация».

Обработка теста заключается в подсчете плюсов в каждой строке:

- 0-2 балла низкий уровень;
- 3-4 средний уровень;
- 5-6 высокий уровень выраженности качества.

Самосознание – способность осознавать свои эмоции, мотивы и потребности. Высокий (5-6) уровень самосознания означает способность осознания своих эмоций, мотивов и потребностей, дающую возможность прогнозировать успешность в профессиях, связанных с управлением, общением, обслуживанием, воспитанием, обучением. Средний (3-4) уровень самосознания означает недостаточно сформированную способность осознания своих эмоций, мотивов и потребностей, затрудняющую профессиональное и развитие. Низкий (0-2)балла) уровень самосознания личностное означает несформированную способность осознания своих эмоций, мотивов и потребностей, осложняющую работу, связанную с управлением, общением, обслуживанием, воспитанием, обучением.

Саморегуляция — способность управлять своими эмоциями. Высокий (5–6) уровень самоконтроля позволяет людям контролировать свое эмоциональное состояние, что является профессионально важным качеством в профессиях, связанных с управлением, общением, обслуживанием, воспитанием, обучением. Средний (3–4)

уровень самоконтроля означает недостаточную способность управлять своими эмоциями, затрудняющую профессиональную и социальную адаптацию человека. Низкий (0–2 балла) уровень самоконтроля может проявляться в виде эмоциональной неустойчивости, тревожности, утомляемости, осложняя профессиональную деятельность, связанную с управлением, общением, обслуживанием, воспитанием, обучением.

Эмпатия – умение ставить себя на место другого, учитывать в процессе принятия решений чувства и эмоции других людей. Высокий (5–6) уровень эмпатии является профессионально важным качеством для профессий, связанных с управлением, общением, обслуживанием, воспитанием, обучением. Средний (3–4) уровень эмпатии может осложнять профессиональную деятельность в сферах, связанных с управлением, общением, обслуживанием, воспитанием, обучением. Низкий (0–2) уровень эмпатии свидетельствует о слабой способности понимать чувства, мотивы и потребности других людей и может препятствовать эффективному выполнению работы, связанной с управлением, общением, обслуживанием, воспитанием, обучением.

Навыки взаимодействия — доброжелательный интерес к людям, готовность к сотрудничеству. Высокий (5–6) уровень способствует эффективному взаимодействию с другими людьми и является профессионально важным качеством для профессий, связанных с управлением, общением, обслуживанием, воспитанием, обучением. Средний (3–4) уровень может осложнять деятельность, связанную с управлением, общением, обслуживанием, воспитанием, общением, обслуживанием, воспитанием, обучением. Низкий (0–2) уровень затрудняет работу, связанную с управлением, общением, обслуживанием, воспитанием, обучением.

Самомотивация – способность ставить перед собой цели и достигать их. Высокий (5–6) уровень самомотивации способствует достижению поставленных целей и позволяет прогнозировать профессиональную успешность в различных сферах. Средний (3–4) уровень самомотивации может осложнять профессиональную деятельность. Низкий (0–2) уровень самомотивации