

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТА

Педагогическим советом ГБУ ДО ДТ
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Протокол № 2 от 04.06.2026г.

УТВЕРЖДЕНА

Приказом № 216 от 08.06.2026г.
Директор ГБУ ДО ДТ
Пушкинского района
Санкт-Петербурга
_____ Бугаева О.Н.

Дополнительная общеразвивающая программа

«Мир в красках»

Возраст обучающихся: 7 - 15 лет
Срок освоения: 3 года

Разработчик: Букарева Галина Ивановна,
педагог дополнительного образования

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа (далее - ДОП) по изобразительной деятельности «Мир в красках» разработана в соответствии с запросами современного общества, отраженными в федеральных законах, актах Правительства РФ, Правительства СПб, нормативных документах образовательного учреждения.

Программа ориентирована на эффективную реализацию Программы воспитания ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга. ДОП разработана с учетом мнения Совета родителей, Совета учащихся ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга и направлена на наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей всех участников образовательного процесса.

Пояснительная записка

Направленность ДОП: художественная

Адресат ДОП

Программа предназначена для школьников младшего, среднего и старшего возраста, от 7 до 15 лет, с устойчивой мотивацией к художественной, изобразительной деятельности. Программа позволяет учитывать психолого-возрастные особенности каждого учащегося, и построена таким образом, чтобы каждый, независимо от уровня подготовки, смог постепенно освоить базовые основы изобразительного искусства и раскрыть свой творческий потенциал.

Актуальность ДОП основана на живом интересе, активном спросе родителей и потребности детей в изобразительной творческо-продуктивной деятельности.

Программа направлена на общее художественное образование и эстетическое воспитание детей средствами многогранности изобразительного искусства, содержит комплекс теоретических тем и практических заданий, позволяющих привить детям более глубокий позитивный взгляд на прошлое и настоящее искусств, научить видеть окружающий мир глубже, ярче и красочнее, выражать свои мысли и чувства через рисунок, живопись, графику.

Потребность в обучении и желании уметь художественно оригинально отражать окружающий мир в своих работах даёт детям прекрасную перспективу для их творческого роста, личностного развития, успешного старта самореализации во многих профессиях современного мира: в дизайне, архитектуре, инженерии, цифровом трёхмерном моделировании, в телевидении, кино, театрально-декорационном искусстве.

Отличительные особенности ДОП

Программа ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству и построена на использовании сочетания практической изобразительной деятельности с такими дисциплинами, как история изобразительного искусства, история живописи (МХК), литература, музыка, что значительно обогащает учебный процесс и позволяет сделать обучение более гибким, вариативным и целостным.

Интегрированная связь изобразительного искусства с этими художественными дисциплинами позволяет переплестать навыки и знания из разных дисциплин в рамках одного занятия, создавая целостное представление о теме. И это помогает формировать более целостную картину мира у учащихся, что намного больше расширяет кругозор учащихся, развивает их творческое системное мышление, образное восприятие, эмоциональный интеллект и познавательную активность, превращая обучение в увлекательный процесс исследований.

Литература тесно связана с изобразительным искусством. Многие знаменитые полотна писались на сюжеты, взятые из литературных источников. Литературное произведение дает толчок фантазии ребенка, что выливается в желание выразить свои чувства и переживания на листе бумаги. Литература помогает в использовании деталей изображаемых предметов и явлений, подсказывая ребенку художественным словом то, что ребенок, возможно, не в состоянии сам осмыслить или придумать.

Музыка и изобразительное искусство имеют одинаковое свойство – это выражать разнообразные эмоции, настроение. Характеризуя картину или музыкальное произведение,

используются такие понятия как ритм, в композиции применяется слово кульминация произведения, то есть художники пользуются теми же приемами изображения, что и композиторы — это контраст, колорит произведения, использование мелизмов (украшений) в музыке — это мелкие детали в живописи и декорированные элементы в графике. Использование музыкальных произведений на занятиях помогает поддерживать и углублять эмоциональное состояние детей, ярче развивать образные представления, а так же взаимосвязь данных дисциплин дает возможность ненавязчиво приобщить детей к художественному творчеству.

ДОП предусматривает введение в занятия художественно-творческой, экспериментальной, исследовательской деятельности, что вызывает огромный интерес у детей, стимулирует любознательность, приобретаются навыки как художественного, так и технологического, и научного эксперимента. Возможность самим найти ответы на вопросы «как?» и «почему?» позволяет принимать нестандартные решения и создавать уникальный рисунок, творческую композицию.

ДОП включает изучение и применение на практике нестандартных техник и методик изобразительного искусства, что стимулирует стремление творить и даёт возможность для самовыражения, способствует развитию эмоционального интеллекта, креативного мышления, яркого воображения, логики, формирования целостного восприятия мира, поскольку требуют от учащихся применения знаний из разных дисциплин для решения поставленных задач. В процессе интегрированных занятий у детей формируются важные качества личности: самостоятельность, целеустремленность, наблюдательность, инициативность, что способствует формированию современной гармонично развитой личности.

Новизна ДОП заключается в соединении модульного содержания программы с интегрированной деятельностью на занятиях по ИЗО с привлечением мультимедийных возможностей, с использованием большего иллюстративного, музыкального, литературного и видео материалов. Самое важное в творческом процессе – открытия, исследования и индивидуальное творчество. Такое соединение является современной эффективной педагогической технологией. помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие.

Уровень освоения ДОП базовый

Объем и срок освоения ДОП

Продолжительность образовательного процесса - 3 года

Объём образовательного процесса - 432 (четыреста тридцать два) часа

Цель: Обучение детей основам изобразительной грамоты, развитие художественных способностей у детей, их самовыражения и саморазвития средствами многогранности изобразительного искусства, а так же приобщения к достижениям мировой художественной культуры

Задачи:

Воспитательные:

- Формирование интереса и уважения к изобразительному искусству, его жанровому многообразию, и культурному наследию
- Развитие культуры восприятия произведений искусства, привитие художественного эстетического вкуса и эмоциональной отзывчивости
- Воспитание в творческой личности целеустремлённости, усидчивости, аккуратности, ответственности, трудолюбия
- Способствование развитию уверенности в себе через творческое самовыражение и воспитание терпения, настойчивости при выполнении художественных задач
- Формирование навыков саморегуляции, самостоятельности и дисциплины в процессе занятий
- Формирование ценностного отношения к результатам собственной деятельности, уважительного отношения к работам других детей и умения работать в коллективе

Развивающие:

- Развитие художественно-творческих способностей: образно-ассоциативного мышления, чувственно-эмоциональных проявлений, навыков самовыражения
- Развитие навыков и умений творчески преобразовывать художественный образ: способность «видеть», свободно мыслить, принимать нестандартные решения, понимать прекрасное
- Совершенствование познавательных качеств: восприятие, наблюдательность, любознательность, зрительная память, анализ, умение высказывать собственное суждение
- Развитие пространственного композиционного мышления, цветового восприятия, навыков планирования, прогнозирования, поиска альтернативных идей
- Формирование технических навыков и умений работы с разными художественными материалами и инструментами
- Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации и глазомера
- Обогащение словарного запаса основными художественными терминами изобразительного искусства

Обучающие:

- Ознакомление с интересными фактами по истории изобразительного искусства, уникальными моментами истории живописи в связи с литературой, музыкой, о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре
- Ознакомление с различными художественными инструментами, материалами и обучение техникам изобразительной деятельности
- Освоение основ рисунка, живописи, композиции и освоение базовых навыков: линии, пятна, формы, перспективы и цветоведения
- Формирование интереса к экспериментированию с нетрадиционными художественными техниками, материалами и инструментами
- Освоение знаний о жанрах, стилях, направлениях в изобразительном искусстве, их характерных особенностях
- Обучение создавать самостоятельно завершённое художественное произведение, творческий проект, используя приобретённые знания и умения для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды

Планируемые результаты освоения ДОП***Личностные:***

- Проявление интереса к художественной деятельности и изобразительному искусству
- Развитие эстетического вкуса и эмоциональной отзывчивости, умения оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события)
- Формирование уверенности в своих творческих способностях, целеустремлённости, самостоятельности, ответственности за результат своей работы
- Воспитание уважения к культурным ценностям, традициям и уважительного отношения к работам других детей и умения работать в коллективе
- Формирование мотивации к творческой деятельности, стремления к самовыражению и внутренней потребности в творчестве, позитивной самооценки и эмоциональной устойчивости

Метапредметные:

- Владение базовыми и расширенными возможностями при создании творческих работ
- Организация рабочего места, правильное использование художественных материалов и инструментов в рабочем состоянии
- Способность формулирования цели, обсуждение замысла, промежуточного и конечного результата своей работы, на доступном возрасте уровне планирование работы
- Развитие пространственного, ассоциативного мышления, зрительно-двигательной координации
- Воспитание коммуникативных качеств личности, умение отстаивать свою позицию, принимать и уважать точку зрения другого человека, искать нужную информацию, ставить и задавать вопросы
- Уважение и ценность собственного творчества и творчества товарищей, умение анализировать причины успеха/неуспеха

Предметные:

- Знание и понимание основных видов и жанров искусства, направлений и стилей, шедевров

мировой художественной культуры

- Освоение языка изобразительного искусства через знакомство с произведениями изобразительного искусства в контексте музыки, литературы, в экспериментальной деятельности
- Освоение навыков в использовании средств изобразительного искусства, художественных материалов и различных техник
- Знание художественной терминологии
- Владение теоретическими знаниями о шедеврах мирового искусства, созданных в различные художественно - исторические эпохи, о характерных особенностях мировоззрения и стиля выдающихся художников, творцов

Организационно-педагогические условия реализации ДОП

Язык реализации русский

Форма обучения очная

Особенности реализации Модульный принцип. Интеграция: музыка, литература, художественные произведения. Результат: Создание целостного образа, сопоставление, лучшее понимание данных предметов.

Содержание программы и построение учебных планов структурированы как система тематических модулей, которые можно изучать в разной последовательности. Внутри каждого модуля содержатся темы, которые максимально раскрываются через интеграцию. Каждый модуль в сочетании с музыкальным сопровождением, литературным (поэтическим) материалом, представляет собой логическую завершенность по отношению к установленным целям, результатам обучения и воспитания.

Модульность позволяет более гибко организовывать образовательный процесс, варьировать уровень сложности заданий в зависимости от подготовки учащихся, оперативно подстраиваясь под их интересы и способности. Помогает учащимся лучше увидеть связи между искусствами, что делает процесс обучения более интересным, значимым и продуктивным.

Для качественного развития творческой деятельности предоставляется обучающимся свобода в выборе тем, в выборе способов работы, что благоприятно для создания ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности.

В программе представлены Модули (дисциплины) по следующим видам изобразительного искусства:

✓ **«Рисунок»** направлен на освоение основ изобразительной грамоты и формирование у учащихся навыков графического изображения предметного мира.

В процессе обучения дети знакомятся с такими понятиями, как линия, форма, пропорции, светотень, перспектива, композиция.

Особое внимание уделяется развитию наблюдательности, зоркости восприятия, умению видеть конструкцию предмета, передавать объём и пространство на плоскости листа.

В ходе занятий учащиеся научатся:

- правильно передавать форму и пропорции предметов
- работать с линией, штрихом и пятном
- передавать объём с помощью светотени
- изображать пространство с учётом перспективы
- создавать композиционно грамотные рисунки

Освоение данного модуля формирует базу для дальнейшего изучения живописи и других видов изобразительного искусства.

✓ **«Живопись»**

Модуль направлен на освоение выразительных возможностей цвета и формирование у учащихся навыков работы с различными живописными материалами и техниками.

В процессе обучения дети знакомятся с основами цветоведения, учатся видеть цветовые отношения, передавать настроение, состояние и характер изображаемого объекта с помощью цвета. Особое внимание уделяется развитию чувства цвета, умению сочетать оттенки, работать в тёплой и

холодной гамме, контрастами и колоритом.

В ходе занятий учащиеся научатся:

- работать с красками (гуашь, акварель, акрил и др.)
- смешивать цвета и получать необходимые оттенки
- передавать объём и пространство цветом
- использовать различные живописные техники
- создавать выразительные композиции на заданные темы
- передавать настроение и эмоции через цвет

Данный модуль способствует развитию эмоционально-образного мышления и художественного вкуса.

✓ **«Величайшие картины всех времён»**

Модуль направлен на формирование у учащихся представления о мировом художественном наследии и развитии эстетического восприятия.

В процессе обучения дети знакомятся с выдающимися произведениями отечественного и зарубежного искусства, узнают об эпохах, стилях и творчестве великих и современных художников и композиторов.

Анализ произведений искусства в соединении с художественным словом, музыкальным сопровождением помогает учащимся лучше понимать язык живописи, композиции и выразительные средства художников.

В ходе занятий учащиеся узнают

- о шедеврах мировой художественной культуры
- о творчестве некоторых великих художников
- познакомятся с различными художественными стилями и направлениями
- научатся анализировать произведения искусства
- будут развивать насмотренность и художественный вкус
- применять полученные знания в собственной творческой деятельности

Данный модуль расширяет интеллектуальный кругозор, развивает способность видеть и понимать искусство, а также помогает детям осознанно подходить к созданию собственных работ.

✓ **«Книжная графика»**

Модуль «Книжная графика» направлен на знакомство учащихся с особым видом изобразительного искусства — иллюстрацией, тесно связанной с литературой.

В процессе обучения дети познакомятся с работами известных комиксистов и книжных иллюстраторов, научатся анализировать произведения, переводить литературный образ в визуальный.

Особое внимание уделяется пониманию текста, характеров персонажей, настроения произведения и их художественной интерпретации.

В ходе занятий учащиеся научатся:

- создавать иллюстрации к литературным произведениям
- передавать сюжет, характер и настроение через изображение;
- работать с композицией книжного разворота;
- использовать выразительные средства графики;
- развивать воображение, фантазию и образное мышление.

Данный модуль способствует развитию связи между словом и изображением, формирует творческий потенциал и умение выражать свои впечатления через искусство.

Условия приема на обучение:

На первый год обучения принимаются все желающие дети независимо от уровня первоначальных знаний и умений, но проявляющие интерес и любознательность к изобразительной деятельности.

На 2-ой и 3-ий годы обучения принимаются дети при наличии свободных мест и предварительного собеседования.

Условия формирования групп:

1 год обучения - наполняемость группы – не менее 15 человек

2 год обучения - наполняемость группы – не менее 12 человек

3 год обучения - наполняемость группы – не менее 10 человек

Формы организации и проведения занятий.

ДОП предусматривает как аудиторные, так и внеаудиторные, в том числе самостоятельные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.

Формы проведения занятий:

- практическое занятие
- творческая мастерская
- пленэр
- игра-путешествие
- круглый стол (беседа, познавательная лекция, просмотр иллюстраций и видеороликов)
- мастер-класс
- выставка
- презентация (защита проектов)
- конкурс
- открытое занятие
- экскурсия (профильное занятие в музее)

ДОП предусматривает совместное участие обучающихся и родителей (законных представителей) в образовательном процессе: выставки работ учащихся, мастер-классы, образовательные экскурсии, иные совместные мероприятия.

Материально-техническое оснащение

Кабинет хорошо освещенный, оборудован необходимой мебелью (согласно количеству обучающихся и нормам Сан ПиН):

- столы, стулья, табуреты, шкафы
- планшеты, мольберты для рисования
- магнитная доска
- полки для выставки готовых работ
- раковина с водой, большие емкости для чистой и слива грязной воды

Для интегрированных занятий нужно иметь:

- проектор
- компьютер
- аудиозаписи по музыке, литературные произведения, DVD –фильмы о творчестве художников
- демонстрационный и раздаточный материал (карточки, словари, репродукции художников, таблицы)
- модели и натуральный фонд (муляжи фруктов, овощей, гербарий, предметы и пр.; таблицы по цветоведению и т.д.)
- комплект материалов и инструментов согласно программе (гуашь 12 цв, акварель 12 цв., палитра, тряпочка, карандаши простые 2шт., ластик, карандаши цветные, фломастеры, пастель, кисти мягкие, например- № 2, 4, 6, или №3,5,7, А3 бумага, тонированная бумага, клей карандаш, пр.)

Кадровое обеспечение

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в изобразительной деятельности.

Учебный план

№ п/ п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля/ аттестации
		Всего	Теория	Практика	

1	Вводное занятие	2	1	1	Собеседование, вопросы
2	Модуль «Рисунок»: 1. Ее Величество Линия 2. Игра форм и пятен (графика) 3. Тайна объема 4. Пространство и перспектива	44	8	36	Наблюдение, анализ, сопоставление, опрос/индивидуальная беседа, показ, графические упражнения Поиск, эвристическая деятельность; проблемные вопросы Самоконтроль
3	Модуль «Живопись»: 1. В королевстве Цвета 2. Магия оттенков 3. Теплое и холодное 4. Настроение в цвете	60	8	52	Наблюдение за процессом, тематические задания, показ, анализ, индивидуальная проверка, вопросы: докажи, объясни, как ты узнал? Выставка, коллективное обсуждение
4	Модуль «Книжная графика»: 1. Мир иллюстрации 2. Герой и образ 3. Сюжет на странице 4. Композиция книги 5. Настроение в графике	16	4	12	Просмотр и анализ эскизов (оценка композиционного решения) Индивидуальная беседа/опрос Показ, обсуждение, наблюдение Оценка выполненной иллюстрации Презентация
5	Модуль «Величайшие картины всех времён»: 1. Великие художники 2. Тайны картин 3. Язык искусства 4. История образов	20	8	12	Тесты, игры, викторина, вопросы, блиц-опрос, собеседование Творческий просмотр, анализ по алгоритму, экспериментирование, сравнение картин, обсуждение
6	Итоговое занятие	2		2	Выставка, совместное обсуждение работ, поощрение
	Итого:	144	29	115	

Календарный учебный график

Год обучения	Дата начала обучения по программе	Дата окончания обучения по программе	Кол-во учебных недель	Кол-во учебных дней	Кол-во учебных часов	Режим занятий
1 год	10 сентября 2026	31 мая 2027	36	72	144	2 раза в неделю по 2 часа
2 год	2 сентября 2027	26 мая 2028	36	72	144	2 раза в неделю по 2 часа
3 год	2 сентября 2028	26 мая 2029	36	72	144	2 раза в неделю по 2 часа

Рабочая программа по дополнительной общеразвивающей программе изобразительного искусства «Мир в красках» для обучающихся 7-14 лет

Срок реализации: 3 года

Объем каждого года обучения: 144 часа

Режим занятий: 72 занятия по 2 академических часа

Модули: рисунок, живопись, книжная графика, история искусств (величайшие картины всех времен)

Программа рассчитана на смешанные возрастные группы и предусматривает базовый и усложненный варианты выполнения заданий.

1-й год обучения

Особенности организации образовательного процесса

Состав учебных групп смешанный по возрасту: 7-11 лет и 12-15 лет обучаются вместе, поэтому каждая тема планируется по принципу "базовое задание + вариант с усложнением".

Содержательные модули могут пересекаться и дополнять друг друга. Введение музыки, поэтического слова на занятиях активизирует воображение и эмоциональную увлечённость детей, создаёт нужное настроение, выстраивать драматургию, во многом помогает формировать у детей начальные представления о специфике языка искусства, об истории искусства, помогает найти интересные ассоциации и приёмы, помогает детям лучше понимать явления искусства и создавать собственные работы. Интеграция видов искусства снимает перенапряжение и утомляемость за счет переключения внимания, что усиливает интерес.

На занятиях используется метод непосредственной демонстрации техники обращения с различными художественными материалами и инструментами: карандашом, кистью, пером, тушью, гуашью, пастелью, восковыми мелками.

Применение игровых форм для детей младшего школьного возраста позволяет создавать ситуацию успеха. Для старшеклассников, применяя игровые упражнения, создаются нестандартные ситуации, что помогает сбить детей с шаблонного стереотипного мышления.

На первом году обучения формирование интереса к ИЗО происходит через использование пленэра, нетрадиционных техник, создание ситуации успеха и эмоциональное вовлечение. В течение года особое внимание уделяется наблюдательности, развитию зрительной памяти, умению видеть форму, цвет и простые композиционные связи. Учащиеся начинают сопоставлять художественные образы, анализировать и использовать специфическую терминологию, перенося знания из одной области в другую, что и позволяет формировать единую систему знаний, целостное мировоззрение.

Первый год направлен на мягкое вхождение в художественную практику:

- правила организации рабочего места
- знакомство с материалами, инструментами и их использование
- постановка руки и развитие первоначальных навыков на примере простых упражнений
- правила последовательности выполнения работы и культурой обсуждения результата

Контроль осуществляется через просмотры, мини-выставки, тематические задания, итоговую работу и посещение музеев Санкт-Петербурга и Пушкина.

Задачи 1 года обучения

Обучающие:

- дать представление об основных видах изобразительной деятельности: рисунок, живопись, книжная графика, история искусств
- научить пользоваться графическими и живописными материалами, соблюдать порядок работы и технику безопасности
- сформировать первичные навыки передачи формы, пропорций, светотени, цвета, ритма и композиции
- познакомить с великими произведениями мирового искусства и ключевыми именами художников

Развивающие:

- развивать зрительное восприятие, глазомер, координацию руки и глаза
- развивать образное мышление, фантазию, память, ассоциативность и эмоциональную отзывчивость
- развивать умение сравнивать, анализировать и делать простые художественные выводы
- развивать навык самостоятельного завершения работы по этапам
- развивать чувства цвета, формы, композиции и пропорций, чувства ритма и гармонии

Воспитательные:

- прививать интерес к искусству и уважение к культурному наследию России и мира

- воспитывать аккуратность, усидчивость, ответственность за результат
- формировать доброжелательность при коллективном обсуждении работ
- воспитывать бережное отношение к материалам, музейному пространству и объектам культуры

Планируемые результаты

Личностные:

- устойчивый интерес к занятиям изобразительным искусством
- положительная мотивация к творчеству и участию в коллективных обсуждениях
- определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в процессе созерцания, рассуждения, обсуждения
- бережное отношение к произведениям искусства и культурным объектам;
- готовность доводить работу до завершения.

Метапредметные:

- умение понимать учебную задачу и работать по этапам
- умение сравнивать объекты по форме, цвету, размеру и характеру
- умение планировать последовательность действий и оценивать результат
- умение слушать объяснение, задавать вопросы и участвовать в мини-обсуждении

Предметные:

- владение элементарными приемами линейного рисунка, штриха, пятна, заливки и смешения цвета;
- умение изображать простые предметы, растения, животных и несложные сюжетные сцены
- умение создавать иллюстрации по литературному тексту и простую книжную композицию
- знание основных художественных эпох и ряда величайших картин мировой живописи

Содержание 1 года обучения

Содержание раскрывается по модулям. В каждом модуле есть:

- теоретическая часть (основные понятия, факты, художественные термины)
- практическая часть (виды учебной и творческой деятельности).

Для смешанной возрастной группы используются два уровня сложности: базовый вариант и вариант с усложнением.

1. Вводное занятие

Теория Цели и задачи первого года обучения. Материалы и инструменты художника. Правила охраны труда. Правила техники безопасности при работе с инструментами и художественными материалами.

Практика Игры на знакомство с детьми. Практическая работа по организации рабочего места, правила посадки юного художника. Выполнение творческого задания.

Формы контроля:

Беседа - опрос, вопросы, простые тесты на знание основных понятий (цвет, жанры), наблюдение.

2. Рисунок.

Основы графического языка

Теория. Основы графического языка - линия, контур, пятно, штрих, формат листа.

Практика. Упражнения на разные типы линий и штриха, размещение изображения на листе, короткие зарисовки простых форм, создание ритмических композиций, композиций из «каракулей - путаниц» из линий.

Вариативность задания: Базовый вариант: работа по образцу и поэтапному показу.

Усложнение: самостоятельный подбор характера линии и композиции.

Простая форма и объем

Теория. Геометрические тела (шар, куб, цилиндр). Пропорции, свет, тень, полутень, блик, падающая тень.

Практика. Зарисовки фруктов, овощей и бытовых предметов; штриховка по форме.

Вариативность задания: Базовый вариант: один предмет крупно. Усложнение: 2-3 предмета с разным характером формы и освещения. Анализ сложных форм овощей и фруктов, сводя их к базовым геометрическим формам.

Предметный мир и пространство

Теория. Передний и дальний план, силуэт, фактура, композиционный центр.

Практика. Натюрморт из простых предметов.

(Рисунок листьев, веток, домиков, животных и человека в схематичном движении.)

Вариативность задания: Базовый вариант: предметы без сложного ракурса.

Усложнение: добавление пространства, деталей, ритма и простейшей перспективы.

Итоговая работа

Теория: Повторение понятий: форма, пропорции, объем, композиция.

Практика. Выполнение итогового рисунка по наблюдению или по теме с демонстрацией усвоенных приемов.

Вариативность задания: Базовый вариант: одна главная форма. Усложнение: тематическая композиция с несколькими объектами.

Формы контроля: наблюдение (оценивается правильность ведения работы, компоновка, работа с тоном, пр), просмотр работ (анализ, сравнение результата, выявление типичных ошибок, отметка успеха), индивидуальная беседа/опрос (обсуждение замысла, технических приёмов, этапов выполнения рисунка), самоконтроль

3. Живопись

Основы цвета

Теория. Цветовой круг. Основные и составные цвета, теплые и холодные оттенки, палитра, кисти, правила смешения красок.

Практика. Цветовой круг, растяжки цвета, упражнения на смешение, создание простых цветовых сочетаний, желаемых оттенков. Эксперименты с красками, освоение техник живописи.

Вариативность задания: Базовый вариант: ограниченная палитра и готовые цветовые задачи.

Усложнение: самостоятельный подбор оттенков и нюансов.

Живописный натюрморт

Теория. Локальный цвет, светлое/темное, цветовая гармония, отношение предмета и фона.

Практика. Живопись фруктов, овощей, простого натюрморта из 2-3 предметов.

Вариативность задания: Базовый вариант: крупные формы и плоскостная трактовка. Усложнение: передача объема, рефлексов и цветовых отношений.

Пейзаж и состояние природы

Теория. Небо, облака, вода, деревья, сезонные изменения, состояние погоды.

Практика. Пейзажи по наблюдению и представлению: лето, осень, вода, отражение, сказочная птица, цвет настроения.

Вариативность задания: Базовый вариант: декоративное обобщение. Усложнение: несколько планов, состояние освещения, сложные оттенки.

Итоговая работа

Теория. Обобщение понятий: колорит, теплое и холодное, тональные различия.

Практика. Самостоятельная живописная композиция по теме года.

Вариативность задания: Базовый вариант: натюрморт или пейзаж. Усложнение: сюжетная работа с выраженным настроением.

Формы контроля: Входная диагностика (уровень подготовки), наблюдение (советы по технике), оценка выполнения отдельных этапов задания (композиция, цветовое пятно, светотень), оценка завершённой работы (натюрморт, пейзаж). Самоконтроль. Коллективный просмотр (обсуждение работ, анализ типичных ошибок, удачных решений)

4. Величайшие картины всех времён

Немного из истории искусств

Теория. Первобытное искусство, Древний Египет, античность, Средневековье.

Практика. Беседы, рассматривание репродукций, сравнение образов, мини-зарисовки по впечатлению.

Вариативность задания: Базовый вариант: ответы на простые вопросы по изображению.

Усложнение: сравнение эпох и выразительных средств.

Величайшие картины и художники

Теория. Художники: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рембрандт, Айвазовский, Шишкин, Моне,

А. Сислей, Винсент Ван Гог (Натюрморт с овощами и фруктами»), Сезанн Поль «Кувшин на столе», «Фрукты» и др.

Герои сказок и былин в творчестве мастеров (Тропинин, Репин, Крамской, Серов и др.)

Практика. Анализ картин по плану: что изображено, как построена композиция, какой цвет и настроение. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания.

Вариативность задания: Базовый вариант: устный рассказ по опорным вопросам. Усложнение: небольшой самостоятельный анализ.

Музейная культура

Теория. Музей, экспозиция, правила поведения, внимание к детали.

Практика. Подготовка к экскурсиям, обсуждение увиденного, творческие работы по впечатлению от посещения музея.

Вариативность задания: Базовый вариант: выбор одной понравившейся картины. Усложнение: сравнение двух произведений и письменный/устный комментарий.

Формы контроля:

Традиционные: тестовые задания, блиц-опрос, собеседование, анализ произведения по алгоритму, творческий просмотр

Активные формы: викторины, сравнение картин, самоконтроль

5. Книжная графика

Введение в книжную графику

Теория. Искусство иллюстрации. Творчество художников-иллюстраторов детской книги (Билибин. Дехтярев, Пахомов, Маврина). Слово и изображение. Книга, иллюстрация, разворот, обложка, буква, орнамент, рамка.

Практика. Рассматривание детских книг и создание первых графических элементов: линия, пятно, декоративная рамка.

Вариативность задания: Базовый вариант: работа по образцу. Усложнение: создание собственной композиции страницы.

Сказки в книжной графике

Теория. Герой и сюжет. Образ персонажа, мимика, поза, предметная среда.

Практика. Рисование сказочного героя, предметного мира сказки, иллюстраций к русским народным сказкам, басням, стихам.

Вариативность задания: Базовый вариант: один герой и один эпизод. Усложнение: несколько персонажей и сюжетное действие.

Художественное оформление книги

Теория. Шрифт, композиция обложки, контраст черного и белого, последовательность кадров.

Практика. Создание буквы, закладки, обложки, комикса, мини-книги-гармошки, серии иллюстраций.

Вариативность задания: Базовый вариант: 1-2 листа. Усложнение: небольшая серия с единым стилем.

Итоговая работа

Теория. Повторение понятий: герой, разворот, обложка, орнамент.

Практика. Оформление законченной книжной работы и участие в просмотре.

Вариативность задания: Базовый вариант: одна законченная иллюстрация. Усложнение: мини-книга с обложкой и разворотами.

Формы контроля:

Просмотр и анализ эскизов (оценка композиционного решения, соответствие замысла, выбор техники – графика, тушь, карандаш)

Индивидуальная беседа (обсуждение этапов работы над иллюстрацией)

Показ/демонстрация приемов работы, оценка выполненной иллюстрации.

Итоговая оценка работ (иллюстрации, эскизы, раскладки). Творческий показ.

2-й год обучения

Особенности организации образовательного процесса

Второй год обучения ориентирован на усложнение наблюдательного рисунка, осмысленную композицию, развитие сюжетности и более уверенную работу с цветом.

Учащиеся продолжают заниматься в смешанных возрастных группах; задания выстраиваются в двух уровнях: базовый уровень для 7-11 лет и усложненный для 12-15 лет.

Результатом освоения программы 2-го года обучающимися является умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач, умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла. В области пленэрных занятий является приобретение обучающимися особенностей работы над пейзажем, объектами живой природы, архитектурными мотивами, умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность. В области живописи знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя; умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно – воздушной среды. В композиционных работах умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте.

Появляется больше заданий в области истории искусств на приобретение навыков восприятия и анализа произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды, сравнение художественных приемов, самостоятельный выбор композиционного решения и материалов. В конце года предусмотрены итоговые просмотры, творческий проект, выходы в музеи и театр Санкт-Петербурга и Пушкина.

Использование модульно-интегрированного подхода способствует развитию творческих способностей в рамках коллективных проектов, что даёт большую возможность для развития содружества, сплочённости коллектива, общей креативности.

Задачи года обучения

Воспитательные:

- воспитывать уважение к труду художника, книжного иллюстратора, музейного работника
- воспитывать дисциплину, культуру коллективной работы и корректную самооценку
- формировать интерес к русскому искусству и к культурной жизни Санкт-Петербурга
- воспитывать ценностное отношение к художественному наследию и книге как культурному объекту.

Развивающие:

- развивать художественное мышление, зрительную память, пространственное представление
- развивать способность к сравнению стилей, фактур, образов и художественных решений
- развивать самостоятельность, инициативу, умение делать выбор и обосновывать его
- развивать речь при обсуждении произведений искусства и собственных работ

Обучающие:

- закрепить основы рисунка и живописи, научить видеть конструкцию предмета и цветовые отношения
- сформировать представление о перспективе, пропорциях, ритме, композиционном центре, сюжетной разработке, тональной пластике
- расширить знания о книжной графике, приемах иллюстрирования и построении серии изображений
- углубить знания об основных эпохах истории искусства и научить анализировать произведение по плану

Планируемые результаты

Личностные:

- устойчивый интерес к художественной практике и истории искусства
- готовность к более длительной самостоятельной работе над изображением
- проявление эстетического вкуса при выборе цвета, формата и композиции
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в процессе созерцания, рассуждения, обсуждения
- уважительное отношение к мнению педагога и группы

Метапредметные:

- умение планировать работу на несколько этапов и доводить замысел до результата
- умение анализировать картину по вопросам: сюжет, композиция, цвет, настроение
- умение использовать наблюдение, сравнение и обобщение при выполнении задания
- умение участвовать в коллективном обсуждении, презентовать свою работу

Предметные:

- умение строить предметы более сложной формы, передавать объем, пропорции и пространство
- умение работать с цветовыми отношениями, состоянием освещения и декоративной стилизацией
- умение создавать серию иллюстраций, обложку, шрифтовое и орнаментальное оформление
- знание значимых произведений мирового и русского искусства, понимание особенностей ряда художественных направлений

Содержание 2 года обучения

Содержание раскрывается по модулям. В каждом модуле предусмотрены: теоретическая часть (основные понятия, факты, художественные термины) и практическая часть (выполнение творческих работ). Для смешанной возрастной группы используются два уровня сложности: базовый вариант и вариант с усложнением.

1. Вводное занятие.

Теория Цели и задачи второго года обучения. Правила работы с материалами, инструментами, их свойства и особенности. Правила охраны труда. Знакомство с тематикой занятий

Практика Практическая работа по организации рабочего места. Игровые тесты. Правила посадки юного художника. Выполнение творческого задания (эскиз, зарисовка) для оценки навыков.

Формы контроля: педагогическое наблюдение (как обучающийся организует рабочее место, использует материалы), устный опрос, тесты, творческие головоломки, обсуждение творческих идей.

2. Рисунок

Конструкция и пропорции

Теория: Геометрическая основа предмета, оси, пропорции, сравнение размеров, построение от общего к частному. Как на геометрических телах базируется конструктивный анализ в рисовании объектов природы (овощи, фрукты)

Практика: Рисунок натюрморта, отдельных предметов, растений и архитектурных элементов с конструктивным разбором.

Вариативность задания: Базовый вариант: упрощенная форма и построение поэтапно.

Усложнение: более сложные предметы, ракурсы и самостоятельная проверка пропорций.

Пространство и перспектива

Теория: Линия горизонта, точка схода, уменьшение предметов в глубину, интерьер, улица.

Практика: Построение комнаты, окна, двери, лестницы, городского фрагмента.

Вариативность задания: Базовый вариант: фронтальное изображение. Усложнение: угловая перспектива и несколько планов.

Человек, животное, фактура

Теория: Пропорции фигуры, лицо анфас и профиль, руки, движение, фактура материалов.

Практика: Наброски животных (игра «Большие и маленькие»), портретные упражнения, зарисовки рук и тематическая композиция.

Вариативность задания: Базовый вариант: работа по схеме и опоре на простые формы.

Усложнение: выразительный поворот, характер, детализация фактур.

Итоговый рисунок

Теория: Обобщение понятий года.

Практика: Выполнение законченного рисунка с учетом построения, тона и композиции.

Вариативность задания: Базовый вариант: натюрморт или портретный этюд. Усложнение: сюжетная композиция с пространством.

Формы контроля: наблюдение (оценивается правильность ведения работы, компоновка, работа с тоном, пр), просмотр работ (анализ, сравнение результата, выявление типичных ошибок, отметка успеха), индивидуальная беседа/опрос (обсуждение замысла, технических приёмов, этапов выполнения рисунка), самоконтроль

3. Живопись

Колорит и тон

Теория: Сближенные и контрастные цвета, светлота и насыщенность, теплый и холодный колорит.

Практика: Упражнения на подбор оттенков, работа ограниченной палитрой, живописные этюды.

Вариативность задания: Базовый вариант: готовые колористические задания. Усложнение: самостоятельный подбор гаммы под задачу.

Натюрморт

Теория: Цветовые отношения, предмет и фон, обобщение и детализация.

Практика: Натюрморты в теплой и холодной гамме, белый предмет на цветном фоне, декоративный натюрморт.

Вариативность задания: Базовый вариант: 2-3 предмета. Усложнение: 3-4 предмета, драпировка, контрастное освещение.

Пейзаж и архитектура

Теория: Планы пейзажа, состояние природы, архитектурный мотив, локальный цвет и воздушность.

Практика: Пейзажи Пушкина и Санкт-Петербурга, зимний пейзаж, дождь, туман, закат, праздничная композиция.

Вариативность задания: Базовый вариант: крупные цветовые отношения. Усложнение: тонкие нюансы, состояние света, сложное пространство.

Итоговая работа

Теория: Повторение понятий: колорит, тон, состояние, декоративность.

Практика: Самостоятельная живописная композиция по теме года.

Вариативность задания: Базовый вариант: натюрморт/пейзаж. Усложнение: сюжетная работа с архитектурой и персонажами.

Формы контроля: Входная диагностика (уровень подготовки для новых поступивших), наблюдение (советы по технике), оценка выполнения отдельных этапов задания (композиция, цветовое пятно, светотень), оценка завершённой работы (натюрморт, пейзаж). Самоконтроль. Коллективный просмотр (обсуждение работ, анализ типичных ошибок, удачных решений)

4. Величайшие картины всех времён (История искусств)

Искусство Возрождения и барокко

Теория: Раннее и Высокое Возрождение, Северное Возрождение, барокко.

Практика: Рассматривание репродукций, сравнение композиции, образа человека и света у мастеров разных школ.

Вариативность задания: Базовый вариант: опорный рассказ по картине. Усложнение: сопоставление двух произведений.

Европейская и русская живопись XVIII-XIX веков

Теория: Классицизм, романтизм, реализм, передвижники, морской пейзаж.

Практика: Анализ произведений Брюллова, Иванова, Репина, Сурикова, Левитана, Айвазовского.

Вариативность задания: Базовый вариант: устный анализ по плану. Усложнение: выделение признаков направления и авторской манеры.

Импрессионизм и начало XX века

Теория: Импрессионизм, постимпрессионизм, русский модерн.

Практика: Обсуждение картин Моне, Ренуара, Дега, Ван Гога, Сезанна, Врубеля, Серова, Кустодиева.

Вариативность задания: Базовый вариант: описание впечатления. Усложнение: разбор цвета, мазка, композиции и настроения.

Музеи и театр

Теория: Художник и театр. Роль изображения в синтетических искусствах. Восприятие эскизов декорации (Васнецов, Бенуа, Головин, Добужинский)

Музейная экспозиция, старые мастера, русская живопись, современные художники, театрально-декорационное искусство.

Практика: Экскурсии, обсуждение, зарисовки и задания по впечатлению.

Вариативность задания: Базовый вариант: выбор любимого произведения. Усложнение: мини-эссе или презентация о посещении.

Формы контроля:

Традиционные: тестовые задания, блиц-опрос, собеседование, анализ произведения по алгоритму, творческий просмотр

Активные формы: викторины, сравнение картин, самоконтроль

5. Книжная графика

Теория: Книжная графика – составная часть книжного издания. «Супербложка», титульный лист.

Практика: Эскиз обложки для любимой сказки по выбору. Эскиз титульного листа. Иллюстрация к любимому стихотворению, басне.

Страница и шрифт

Теория: Композиция полосы, поля страницы, буква, заставка, характер шрифта.

Цветочный орнамент, как элемент оформления книги

Практика: Создание декоративных букв, шрифтовых упражнений, графического оформления страницы. Оформление буквы в технике тушь-перо, в технике акварели.

Вариативность задания: Базовый вариант: работа с простыми буквенными формами. Усложнение: шрифт под жанр и образ книги.

Иллюстрация к литературе

Теория: Сюжет, кульминация, герой, костюм, среда, черно-белая и цветная графика.

Практика: Иллюстрации к басням Крылова, стихам и сказкам Пушкина, серия иллюстраций к одному тексту.

Вариативность задания: Базовый вариант: один эпизод. Усложнение: серия с повторяющимся героем и изменением настроения.

Стилизация в книжной графике

Теория: Понятие «стилизация». Стилизация – намеренная имитация наиболее характерных признаков. Творчество художников Елисеева, Бедарева, Аземша и др.

Практика: Изображение предмета и его одушевление (акцент на характерные особенности, добавив признаки одушевленности- глаза, нос, рот), животных, одетых в костюмы и пр.

Книжный проект

Теория: Разворот, последовательность кадров, афиша, обложка, авторская мини-книга.

Практика: Создание макета мини-книги, афиши, открытки, закладки, комикса.

Вариативность задания: Базовый вариант: отдельные оформительские листы. Усложнение: цельный книжный макет с серией разворотов.

Итоговая работа

Теория: Обобщение графических средств книги.

Практика: Подготовка законченной книжно-графической работы или мини-книги.

Вариативность задания: Базовый вариант: обложка и одна иллюстрация. Усложнение: серия разворотов в едином стиле.

Формы контроля:

Просмотр и анализ эскизов (оценка композиционного решения, соответствие замысла, выбор техники – графика, тушь, карандаш)

Индивидуальная беседа (обсуждение этапов работы над иллюстрацией)

Показ/демонстрация приёмов работы, оценка выполненной иллюстрации.

Анализ изобразительно-выразительных средств (оценка умения использовать графические средства для передачи содержания произведения)

Итоговая оценка работ (иллюстрации, эскизы, раскадровки)

Презентация (обоснование выбора композиции и персонажей).

3-й год обучения

Особенности организации образовательного процесса

Третий год обучения направлен на обобщение и систематизацию знаний, развитие авторского подхода и подготовку к более самостоятельной художественной деятельности.

В смешанной возрастной группе сохраняется дифференциация: учащиеся младшего возраста выполняют задания в более доступном объеме, старшие - с усложнением по композиции, наблюдательности и степени самостоятельности.

Большое внимание уделяется анализу произведений как современных, так и великих художников разных времён и стилей и раскрытию индивидуальности каждого учащегося. Учащиеся смогут раскрыть свой творческий потенциал и закрепить полученные знания, создавая работы в стилях черно-белого или чёрно-серо-белого рисования, создать ряд портретов, серию книжных иллюстраций к любимым книгам.

Увеличивается доля творческих проектов, работ по впечатлению от музейных посещений, заданий на интерпретацию произведений искусства и создание собственных серий. Самое важное в таком процессе – открытия, исследования и индивидуальное творчество. Степень оригинальности художественного образа определяется зоркостью видения и остротой восприятия жизни, эстетическим вкусом и воображением юного художника.

Основной задачей занятий третьего года обучения также остаётся развитие художественно-творческих способностей: умение использовать средства графики, живописи, их изобразительно-выразительные возможности; законы линейной перспективы, равновесия, плановости; видеть цветовое богатство окружающего мира и умение передавать настроение, состояние; умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; умение излагать свои мысли о творчестве художников и выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств, анализ творческих направлений и творчества отдельного художника.

Итогом года могут быть портфолио творческих работ (фото-архив за три года обучения), итоговая выставка и культурные выезды в музеи, театры Санкт-Петербурга и Пушкина.

Задачи 3 года обучения навыки

Воспитательные:

- воспитывать уважение к авторской позиции, к культурному наследию и художественной традиции
- воспитывать ответственность за длительный творческий проект и качество его исполнения
- формировать культуру музейного зрителя и участника творческого сообщества
- воспитывать уверенность в собственных силах и бережное отношение к книге и произведению искусства

Развивающие:

- развивать способность к художественному обобщению, стилизации и интерпретации
- развивать самостоятельность в выборе темы, формата, техники и композиционного решения
- развивать аналитическое мышление, визуальную память и культуру зрительного восприятия
- развивать коммуникативные умения через защиту проектов и участие в выставке

Обучающие:

- систематизировать знания по рисунку, живописи, книжной графике и истории искусства
- научить применять академические основы в самостоятельной композиции и проектной работе
- закрепить навыки создания образа, способы передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, навыки создания серии иллюстраций, разворота, афиши и авторской книги
- расширить представления о русском и мировом искусстве XIX-XXI веков и о языке произведения

Планируемые результаты

Личностные:

- сформированная мотивация к дальнейшему художественному развитию
- осознание ценности искусства как способа познания мира и самовыражения
- готовность к самостоятельному творческому выбору и ответственности за него
- интерес к посещению музеев, выставок, театров и к культурной жизни города

Метапредметные:

- умение ставить творческую задачу и выбирать пути ее решения
- умение собирать визуальный материал, вести наблюдение, делать эскизы и работать над проектом
- умение анализировать произведение искусства и использовать этот опыт в собственной практике
- умение презентовать результат, участвовать в обсуждении и корректно воспринимать обратную связь

Предметные:

- умение выполнять более сложные рисунки и живописные работы с учетом формы, пространства, тона и колорита, выбирая наиболее выразительный сюжет тематической композиции
- умение создавать авторскую серию графических листов, иллюстраций или мини-книгу

– умение осознанно применять выразительные средства разных художественных техник, зная особенности материалов (графических, изобразительных) и их возможности для создания образа
– знание ключевых явлений искусства XIX-XXI веков и умение распознавать особенности ряда направлений и мастеров

Содержание 3 года обучения

Содержание раскрывается по модулям. В каждом модуле предусмотрены: теоретическая часть (основные понятия, факты, художественные термины) и практическая часть (виды учебной и творческой деятельности).

Для смешанной возрастной группы используются два уровня сложности: базовый вариант и вариант с усложнением.

1. Вводное занятие

Теория Цели и задачи третьего года обучения. Организационные моменты. Правила охраны труда. Тематика, правила ТБ при работе с инструментами и художественными материалами.

Практика Практическая работа по организации рабочего места. Игровые тесты. Выполнение творческого задания (эскиз, зарисовка) для оценки навыков.

Формы контроля: педагогическое наблюдение (как обучающийся организует рабочее место, использует материалы), устный опрос, тесты, творческие головоломки, обсуждение творческих идей.

2. Рисунок

Академические основы и сложная форма

Теория: Геометрические закономерности в природе. Конструкция, пропорции, перспектива, плановость, фактура, анализ формы.

Практика: Рисунок сложного натюрморта, архитектурного фрагмента, интерьера, растительных форм.

Вариативность задания: Базовый вариант: сокращенный объем и опора на крупные отношения.

Усложнение: самостоятельное построение, фактурная разработка, сложный ракурс.

Человек как центральный образ

Теория: Голова, портрет, фигура, движение, жест, выразительность позы.

Практика: Портретные упражнения, рисунок фигуры в статике и движении, руки как носитель образа.

Вариативность задания: Базовый вариант: фигура по схеме и укрупненный портрет. Усложнение: поворот, характер, портретное сходство, тематическая композиция с человеком.

Тематическая композиция

Теория: Замысел, композиционный центр, взаимодействие объектов, ритм, контраст.

Практика: Композиции на темы города, театра, музея, культурного события.

Вариативность задания: Базовый вариант: 1-2 главных объекта. Усложнение: сложное многоплановое решение.

Итоговая работа и портфолио

Теория: Отбор работ, завершение листа, оформление к просмотру.

Практика: Подготовка итогового рисунка и листов для портфолио.

Вариативность задания: Базовый вариант: один завершённый лист. Усложнение: серия листов и самостоятельная защита работы.

Формы контроля: наблюдение (оценивается правильность ведения работы, компоновка, работа с тоном, пр), просмотр работ (анализ, сравнение результата, выявление типичных ошибок, отметка успеха), индивидуальная беседа/опрос (обсуждение замысла, технических приёмов, этапов выполнения рисунка), самоконтроль

3. Живопись

Углубление цветовых отношений

Теория: Ограниченная палитра, контрастное освещение, нюанс, рефлекс, тональная цельность.

Практика: Этюды натюрморта, задания на белое и черное, прозрачные и отражающие предметы.

Вариативность задания: Базовый вариант: укрупненные цветовые отношения. Усложнение: нюансировка, материальность, сложный свет.

Пейзаж, архитектура, впечатление

Теория: Глубина пространства, состояние света, городской мотив, впечатление от места.

Практика: Пейзажи Санкт-Петербурга и Пушкина, работа после экскурсии, парк и дворец, городской мотив.

Вариативность задания: Базовый вариант: пейзаж по впечатлению. Усложнение: архитектурная точность, сложное освещение, авторский колорит.

Декоративная и тематическая композиция

Теория: Стилизация, народные мотивы, цвет как образ, связь музыки и живописи.

Практика: Композиции по музыкальному впечатлению, русскому празднику, сцене из жизни, природной стилизации.

Вариативность задания: Базовый вариант: декоративная плоскостная работа. Усложнение: сложная сюжетная композиция с фигурами.

Итоговая выставочная работа

Теория: Подготовка работы к экспонированию, цельность образа.

Практика: Создание авторской живописной работы и подготовка ее к итоговой выставке.

Вариативность задания: Базовый вариант: одна законченная композиция. Усложнение: проект из нескольких связанных листов/этюдов.

Формы контроля: Диагностика (уровень подготовки), наблюдение (советы по технике), оценка выполнения отдельных этапов задания (композиция, цветовое пятно, светотень), оценка завершённой работы (натюрморт, пейзаж). Самоконтроль. Коллективный просмотр (обсуждение работ, анализ типичных ошибок, удачных решений)

4. Величайшие картины всех времён (История искусств)

Искусство XIX - начала XX века

Теория: Передвижники, символизм, модерн, Врубель, Серов, Кустодиев, Коровин и др.

Практика: Анализ произведений, сравнение образного языка и роли цвета.

Вариативность задания: Базовый вариант: рассказ по опорным вопросам. Усложнение: выделение стилевых признаков и исторического контекста.

Авангард и искусство XX века

Теория: Кандинский, Малевич, Шагал, Петров-Водкин, Дейнека, Пикассо, Матисс, Дали и др.

Практика: Рассматривание репродукций, обсуждение языка современности, творческие отклики по мотивам работ.

Вариативность задания: Базовый вариант: определение настроения и главной идеи. Усложнение: сравнение художественных систем и направлений.

Искусство книги и современный музей

Теория: Билибин, Бенуа, Фаворский, Маврина и др.

Детская иллюстрация, музей, выставка, инсталляция.

Практика: Подготовка сообщений о любимой картине, обсуждение книжной иллюстрации и современного искусства.

Вариативность задания: Базовый вариант: устное сообщение. Усложнение: мини-презентация, рассказ с подбором визуального материала.

Культурные выходы

Теория: Музейное и театральное пространство как часть художественного образования.

Практика: Экскурсии, обсуждение, фиксация впечатлений в зарисовках и эссе.

Вариативность задания: Базовый вариант: дневник впечатлений. Усложнение: развернутый творческий отклик/рефлексия.

Формы контроля:

Традиционные: тестовые задания, блиц-опрос, собеседование, анализ произведения по алгоритму, творческий просмотр

Активные формы: викторины, сравнение картин, самоконтроль

5. Книжная графика

Копирование иллюстраций мастеров книжной графики

Теория: Композиционное решение, влияние тоновых акцентов на видимый результат

Практика: Скопировать фрагмент иллюстрации мастера книжной графики.

Скопировать иллюстрации к сказке, басне, стиху, выполненные карандашом, в технике тушь-перо, в технике акварели.

Авторская книга и проектирование

Своеобразный итог по изучению техник и способов оформления литературного текста и книги. На основе полученных знаний выбрать литературное произведение и оформить. Применяя полученные знания и навыки.

Теория: Замысел, тема, образ, формат, титульный лист, обложка, ритм страниц.

Практика: Выбор текста или собственной истории, разработка идеи, эскизирование книги.

Вариативность задания: Базовый вариант: мини-книга на короткий текст. Усложнение: более развернутая авторская серия.

Иллюстрационный язык

Теория: Черно-белая и цветная графика, шрифт в едином стиле, образ героя, декоративные элементы.

Практика: Иллюстрации к былинке, мифу, пушкинскому произведению, современной истории, разработка героя.

Вариативность задания: Базовый вариант: отдельные листы. Усложнение: серия разворотов с единым визуальным языком.

Прикладные формы книжной графики

Теория: Плакат, афиша, экслибрис, книжный знак, графический рассказ.

Практика: Создание афиши, экслибриса, комикса / графического рассказа, декоративных элементов книги.

Вариативность задания: Базовый вариант: одна форма на выбор. Усложнение: комплект материалов к книге или событию.

Итоговый графический проект

Теория: Отбор листов, монтаж, оформление, презентация.

Практика: Сборка мини-книги или папки графических листов для итогового просмотра.

Вариативность задания: Базовый вариант: короткий завершённый проект. Усложнение: авторская книга/серия с защитой замысла.

Формы контроля:

Просмотр и анализ эскизов (оценка композиционного решения, соответствие замысла, выбор техники – графика, тушь, карандаш)

Индивидуальная беседа (обсуждение этапов работы над иллюстрацией)

Показ/демонстрация приёмов работы, оценка выполненной иллюстрации.

Анализ изобразительно-выразительных средств (оценка умения использовать графические средства для передачи содержания произведения)

Итоговая оценка работ (иллюстрации, эскизы, раскадровки).

Методические и оценочные материалы

Методические материалы

Для контроля результативности освоения обучающимися содержания программы предусмотрены следующие виды контроля:

Входной контроль

Выявление степени владения учащимися навыками изобразительной деятельности на первом занятии. Проходит в форме выполнения творческого задания – рисунка, например, на тему: «Я люблю...». Детям предлагается нарисовать то, что они любят. Каждому ребенку предлагается стандартный альбомный лист бумаги и материал на выбор: карандаши, масляные мелки, краски, фломастеры, ручки. Работы оцениваются по трем показателям: продуктивность, оригинальность и качество выполнения рисунка.

Текущий контроль

Осуществляется с помощью анализа детских работ в течение всего учебного года, используя следующие показатели:

- анализ продуктов деятельности (содержание изображения, характер линии, передача формы, строение предмета, передача пропорции предмета в изображении, композиция, передача движения, цвет)
- процесс деятельности (степень увлечённости, возможностей, регуляция деятельности, уровень самостоятельности, способность к самоконтролю, творчество)

Итоговый контроль

Итоговый контроль осуществляется в конце реализации программы.

Определяет уровень теоретических знаний, практических навыков и личностных качеств учащихся, успешность выполнения задач тематического плана, уровень творческого развития, самостоятельности. Проверка знаний определяется оценкой творческих работ на свободную тему.

Цифровой фото-архив (портфолио)

Фотографии детских работ, систематизированные по годам обучения, темам - самый информативный и ёмкий способ фиксации результатов творческой деятельности детей. Архив позволяет проследить темп освоения основ изобразительной грамотности каждым обучающимся, увидеть достижения (ретроспективу) их творческого прогресса.

Оценочные материалы

Критерии оценки результатов освоения ДОП по изобразительной деятельности включают оценку уровня практических навыков (композиция, цветопередача, техника) и теоретических знаний.

Основными показателями являются композиционное решение, грамотность исполнения, оригинальность замысла, соответствие теме, сложность материала, владение художественными материалами, полноту и правильность ответа, степень понимания явлений, корректность речевого оформления высказывания, аккуратность, самостоятельность и способность передавать эмоции.

Система оценивания используется для поддержания, стимулирования интереса к изучению предмета и анализа результата деятельности потенциала учащихся для дальнейшего совершенствования творческого

Формы контроля по методам оценки

- Устные опрос: беседы об искусстве, ответы на вопросы, обсуждение художественных произведений, анализ
- Практическая работа (индивидуально или коллективно): рисование, создание композиций, выполнение работ в различных техниках для проверки практических навыков и умений
- Тестирование для проверки знаний о жанрах, видах искусств, художественных произведений, кроссворды
- Выставки детских работ: обсуждение, оценивание творчества, исследовательских навыков
- Защита проектов для проверки теоретических и практических знаний и умений (развивает творческое мышление и самостоятельность)
- Использование цифровых технологий - создание цифровых альбомов с фотографиями работ (возможно аудио-комментарии или видео)
- Игровые методы (игры по определённой теме, жанру, т.п., для снятия напряжения, позитивного настроения)

Критерии оценки теоретических знаний (восприятие искусства, история искусств, беседы) и оценка практических творческих работ

1. Теоретические знания

- понимание основ изобразительного языка
- знание жанров, видов искусства и основных художников
- осмысленность и правильность использования специальной терминологии
- уровень эмоционального восприятия искусства, умение излагать учебный материал, подтверждать ответы конкретными примерами, отвечать на дополнительные вопросы

2. Практические умения и навыки

- навык работы с различными художественными материалами и инструментами
- композиционные, живописные и графические навыки

- креативность в выполнении заданий
- соблюдение технологической последовательности при выполнении работы
- качество выполнения задания (аккуратность, соответствие теме, поставленной задачи)

3. Композиция

- правильное решение композиции (организация плоскости листа, согласование компонентов изображения)
- знание и применение основных законов композиции
- органичность и целостность композиционного решения

4. Владение техникой

- умение использовать выразительные художественные средства (цвет, тон, линию, штрих)
- уровень мастерства в использовании различных техник рисования

5. Общие организационные умения

- адекватность восприятия информации
- свобода владения и подачи информации
- умение сотрудничать, вести диалог, участвовать в дискуссиях
- самостоятельная подготовка и уборка рабочего места
- аккуратность и соблюдение правил безопасности.

6. Творческая активность

- оригинальность замысла, нестандартная интерпретация темы
- использование собственных впечатлений при выполнении работы
- глубина раскрытия внутреннего смысла, образного содержания, оригинальность, яркость, эмоциональность созданного образа, чувство меры

Критерии и диагностические материалы для определения результативности освоения ДОП

Параметры:

А. Композиционное решение:

Грамотное размещение объектов на листе, чувство равновесия, выделение композиционного центра.

В. Раскрытие темы:

Соответствие содержания работы поставленной задаче или теме задания.

С. Техническое исполнение:

Грамотное владение материалами (акварель, гуашь, карандаш), качество нанесения штриха, красочного слоя.

Д. Цветовое решение:

Гармоничность, выразительность и чистота цветовой палитры.

Е. Творческий подход и оригинальность:

Наличие авторского замысла, нестандартное мышление, эмоциональность образа.

Ф. Аккуратность и завершённость:

Культура оформления работы, старательность, работа доведена до конца

Г. Анализ произведений:

Восприятие искусства, понимание жанров и стилей, умение описывать художественный образ, выражать свое отношение к картине и аргументировать его.

Основные критерии оценки по уровням:

Высокий уровень (90-100% выполнения задания) - отлично

Работа выполнена полностью, самостоятельно и грамотно.

Правильно использованы композиционные, цветовые и технические приемы.

Проявлена оригинальность, творческий подход и аккуратность.

Тема раскрыта глубоко и выразительно.

Повышенный уровень (75-89% выполнения задания) - хорошо

Работа выполнена правильно, но допущены незначительные ошибки в композиции или технике исполнения.

Аккуратность соблюдена, но работа недостаточно оригинальна или самостоятельна.

Средний уровень (50-74% выполнения задания) - удовлетворительно

Работа выполнена не в полном объеме или с существенными ошибками в композиции, цвете, технике.

Технические приемы освоены слабо.

Самостоятельность выполнения низкая (требовалась значительная помощь учителя).

Низкий уровень (менее 50% выполнения задания) — неудовлетворительно

Работа не завершена, выполнена небрежно или не соответствует теме урока.

Отсутствие самостоятельности в работе.

Параметры оценки результатов обучения

Параметры	Критерии	Показатели	Начало учебного года	Конец учебного года
Основы изобразительной грамотности	Композиция	Целостность композиционного образа, умение подчинить детали композиции общему		
		Выделение композиционного центра		
		Умение располагать элементы композиции в сюжетной взаимосвязи		
		Использование средств гармонизации (равновесие, ритм, симметрия, стилизация и т. д.)		
		Наличие оригинального композиционного замысла		
	Форма, пропорции	Умение реалистично изображать разнообразную форму		
		Умение грамотно передавать пропорциональные соотношения		
		Конструктивный анализ формы и её обобщение		
		Использование выразительной формы для передачи художественной идеи		
	Пространство	Линейная перспектива: линии горизонта, плановость, масштабность		
		Воздушная перспектива: изменение светлоты, насыщенности, контрастности изображения		
	Цвет	Умение смешивать акварельные и гуашевые краски для получения новых цветовых сочетаний		
		Создание гармоничной цветовой гаммы		
		Создание живописного колорита		
		Умение создавать разбелённые и приглушенные цвета		
		Использование цветового контраста, нюанса и акцента		
		Использование выразительных возможностей цвета с целью эмоционального воздействия на зрителя		
	Тон	Использование тонального контраста и нюанса		
		Умение применять светотонную моделировку для создания объёма		
	Графика	Использование разнохарактерной линии		
		Использование выразительного силуэта		
		Использование разнохарактерного штриха (мазка)		
	Ритм, динамика	Использование ритмических повторений (форм, линий, цветовых и тоновых пятен и т. д.)		
		Использование ритма для передачи динамики		
Виды изобразительной деятельности	Натурное рисование	Умение рисовать с натуры, сравнивать и сопоставлять натуру и изображение		
		Умение выполнять натурные наброски и зарисовки		
	Рисование на тему	Умение изображать по представлению		
		Умение выразительно передавать сюжетный замысел		
	Декоративное рисование	Владение приемами декоративной стилизации изображения		
		Умение создавать декоративную композицию в различных форматах		

	Художественное проектирование	Умение создавать предварительные эскизы Художественное экспериментирование		
Художественная техника	Владение основными инструментами и материалами	Навык работы в живописных техниках (акварель, гуашь, акрил)		
		Навык работы с графическими материалами (простой карандаш, уголь, маркер, гелевая ручка, фломастеры, пастель)		
		Навык работы с бумагой на плоскости и в объёме		
		Навык работы в смешанных художественных техниках и нетрадиционными художественными материалами		
		Знание свойств и особенностей художественных инструментов и материалов, самостоятельный выбор для решения конкретных творческих задач		
	Техника исполнения	Качество выполнения определенного приёма конкретным инструментом (карандаш, кисть, перо, маркер и т. д.).		
Творческий характер и оригинальность использования выбранных материалов и инструментов (например, их сочетание)				
Творческая самостоятельность	Деятельностный компонент	Умение ставить перед собой художественную задачу		
		Умение планировать, контролировать и оценивать свою работу в соответствии с поставленной задачей		
		Эмоциональное отношение к работе, заинтересованность в успешном результате		
	Художественный образ	Создание образа, отражающего художественную идею произведения		
		Непосредственность выражения личного мировосприятия в художественном образе		
		Авторская оригинальность, художественная новизна Разработка собственных изобразительных приёмов		
Эстетическое развитие	Когнитивный компонент	Развитие познавательного интереса к изобразительному искусству, понимание его функций		
		Понятие о видах и жанрах изобразительного искусства		
		Представление об основных исторических стилях, течениях и направлениях в изобразительном искусстве		
		Осмысленность и свобода использования специальной терминологии		
		Умение видеть и чувствовать красоту и гармонию окружающего мира		
		Эстетическое восприятие произведений искусства, художественный вкус		
Социально-педагогическое взаимодействие	Эмоционально-побудительный компонент	Умение вести аргументированный диалог, высказывать суждения, давать оценку произведениям изобразительного искусства		
		Умение организовывать и убирать после занятия свое рабочее место, бережное отношение к художественным инструментам и материалам		
		Умение продуктивно взаимодействовать с педагогом		
		Способность к творческому сотрудничеству в совместных художественных проектах		
		Умение анализировать свою работу и работы других учеников		
		Итоговая оценка		

Примечание: Высокий уровень - от 8 до 10 баллов. Средний уровень - от 5 до 8 баллов. Низкий уровень - от 1 до 5 баллов.

(Ершова Д. Современные подходы к оценке результатов обучения детей ИЗО)

Методика диагностики графических умений и навыков обучающихся.

Общая оценка графических умений и навыков складывается из пяти параметров:

1. оригинальность - отсутствие шаблонов, самостоятельность в выборе и отображении темы, своеобразие и индивидуальность
2. движение - отсутствие статичных форм, передача движения людей, животных, предметов, их взаимодействие
3. композиция - правильное расположение изображения в заданном формате
4. техника - использование линий различной толщины и с разным нажимом, штриховка, растушевка и т.д.
5. эмоциональность - выражение отношения автора к своему рисунку изобразительными средствами.

По каждому параметру ставится оценка по трехбалльной системе

1 - оптимальный (высокий), 2 - достаточный (средний), 3 – недостаточный (низкий) - затем выводится средний балл

параметр оценки	оптимальный	достаточный	недостаточный
оригинальность	отсутствие шаблонов	использует шаблоны как элемент композиции	использует только заученные шаблоны
движение	Передает движение и взаимодействие элементов композиции	Передает элементы движения людей и животных	Объекты композиции полностью статичны, между ними отсутствует взаимодействие
композиция	Правильно располагает изображение в заданном формате	Соблюдает общие законы композиции, небольшие ошибки не нарушают целостного восприятия рисунка	Не умеет правильно располагать изображение в заданном формате (нарушение границ, масштаба)
техника	Умело использует возможности предложенного графического материала	Достаточно хорошо использует возможности линии и тонального пятна	Линии жесткие, однообразные, тон используется неумело
эмоциональность	в рисунке чувствуется отношение автора к происходящему	автор пытается выразить свое отношение к рисунку	рисунок эмоционально холодный, автор не выражает своего отношения к изображаемым предметам

Параметры оценки основных практических навыков обучающихся по программе

Параметры диагностики:	низкий	средний	высокий
Композиционные навыки	Композиция фризовая, в основном объекты соразмерны друг другу и пространству листа расположены фронтально. Композиция и объекты статичны	Использует все пространство листа, объекты в основном соразмерны друг другу и листу (с небольшими погрешностями, учитывая возраст), расположение объектов оправдано сюжетом, есть попытка передать пространство, движение у главных персонажей	Пространство листа используется оптимально, объекты соразмерны друг другу и листу, расположение объектов оправдано сюжетом, передаются основные движения, пространство передается схематично
Графические навыки	Линия в основном уверенная, но лишь на простых формах, присутствует избыточный нажим или чрезмерная слабость линии, изображение схематично, стереотипно, видны внесенные изменения – попытка передать	Линия в основном уверенная изображение стремится к реалистичности, схематично передается основное движение, линии разнообразны, нажим чаще всего соответствует виду линии пропорции нарушаются	Линия уверенная, без дрожи, изображения в основном соответствуют задуманной форме, умеет пользоваться ластиком и карандашом, но не злоупотребляет исправлениями, нажим соответствует виду линии (вспомогательная,

	движение, разворот, изображение стремится к реалистичности, однако пропорции нарушены	незначительно, либо старается исправить	основная, линия штриха). Пропорции объектов нарушены незначительно, приближены к реалистичным
	Штрих в основном по форме, нажим не равномерный, штрих выходит за контуры предметов, присутствует небрежность	Штрих по форме, нажим равномерный, за контуры не выходит.	При штриховке штрих по форме, нажим выбран в зависимости от задачи, характер штриха зависит от объекта изображения
	При выполнении рисунка под последующую работу красками рисует много лишних линий, но может стереть	При выполнении рисунка под последующую работу красками рисует необходимые линии, стирает лишние линии ластиком	При выполнении рисунка под последующую работу красками использует менее сильный нажим, выполняет все ластиком необходимые линии, учитывает специфику живописного материала
Живописные навыки	Палитрой пользуется неуверенно или избыточно, не вовремя промывает кисть; мазок хаотичный, не следит за необходимой влажностью-сухостью кисти, часто выходит за контуры, работа небрежная, цветовое решение скудно, стереотипно. Кисть выбирает без учета материала и размера	В основном соблюдает технологию живописи и правила обращения с материалами, подбирает цвет к каждому пытается передать, освещение. Использует различные кисти	Использует палитру, использует разный размер кистей, следит за влажностью кисти, вовремя промывает ее, выдержана техника живописи (гуашь, акварель). Используемые мазки чаще всего разнообразны. Цвет подбирается с учетом общего цветового строя работы, светотеневых изменений, образной выразительности
Навыки работы с бумагой в объёме	Не всегда соблюдает технологи обработки материала, пропорции нарушены, применяет инструмент неуверенно или неправильно, основная форма слабо выражена, пользуется только простыми приемами работы, детали не проработаны, либо проработка излишняя	В основном соблюдает технологию обработки материала, использует инструменты, применяет различные приемы работы, в основном учитывает свойства материала	Соблюдает технологию обработки материала, учитывает его особенности, уверенно использует различные инструменты, свободно пользуется различными приемами работы
Творческое решение работы	Тема повторяет свою или чужую, ранее выполненную работу, сюжет простейший, передача взаимоотношения персонажей и отношения автора не передаются	Тема оригинальна, сюжет хорошо знаком и прочувствован автором, видны попытки передать взаимоотношения персонажей, их эмоционального состояния, и отношение к ним автора. Средства выразительности использует наиболее простые	Тема оригинальна, сюжет хорошо знаком и прочувствован автором, видны попытки передать взаимоотношения персонажей, их эмоционального состояния, и отношение к ним автора. Использует для этого различные средства художественной выразительности

Тест-задание. Владение цветом. Выполнить в цвете предложенный пейзаж в соответствии с одним из времён года.

Учащийся (шифр)	Техника работы кистью	Владение цветом	Точность выполнения	Завершённость работы	Уровень творчества	Итого
-----------------	-----------------------	-----------------	---------------------	----------------------	--------------------	-------

1.						
2.						
3.						

Уровни критерия оценок

Уровни /Критерии оценок	Высокий - 3	Средний - 2	Низкий - 1
Соответствие	Содержание изображения и цветовое решение соответствует выбранному времени года.	Содержание изображения и цветовое решение соответствует выбранному времени года, но есть небольшие отклонения	Содержание изображения не соответствует. Цветовое решение с отклонениями.
Техника работы кистью	Кистью работает уверенно, ровно, в одном направлении, аккуратно, не затирая лист	Кистью работает неровно, меняя направления, оставляя не закрашенный лист	Небрежно работает кистью, затирает лист, постоянно смена направления.

Критерии оценки по книжной иллюстрации:

1. Содержательность (понимание литературного текста, образность)
2. Композиционное решение
3. Техника исполнения (работа с контуром, тоном, материалами)
4. Оформление (соответствие макета книги)

Электронные ресурсы

1. <http://www.smirnova.net/> Гид по музеям мира и галереям (материалы по искусству, статьи)
2. <http://www.visaginat.narod.ru/> Галерея произведений изобразительного искусства, сгруппированных по эпохам и стилям
3. <http://www.smallbay.ru/> Галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры, мифология
<http://www.museum.ru/gmii/> Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
4. <http://www.classmag.ru> Классный журнал. Рисование для детей 7-11 лет
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/Iskusstvo_risovaniya_i_jivopisi/ "Iskusstvo risovaniya i jivopisi" Искусство рисования и живописи. Еженедельный журнал. 100 номеров 400 уроков шаг за шагом. Практический курс.
5. <http://www.muzped.net/> Российский центр Музейной педагогики и детского творчества
6. <http://www.sgu.ru/rus> Русская история в зеркале изобразительного искусства
7. <https://www.art-teachers.ru/> Союз педагогов – художников
8. www.bibliotekar.ru/index.htm Собрание материалов и лекций по истории русского искусства
9. 2bereg.spb.ru/club/izo/L... Сообщество учителей ИЗО и МХК: онлайн-клуб с блогом и возможностью общения
<http://www.theatremuseum.ru/> Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства
10. <http://www.artlib.ru/> Сборник галерей живописи русских художников и художников XX века
11. <http://www.tretyakov.ru> Официальный сайт Третьяковской галереи
12. <http://www.rusmuseum.ru> Официальный сайт Русского музея
13. <http://www.hermitagemuseum.org> Официальный сайт Эрмитажа
14. <http://www.artprojekt.ru> Энциклопедия искусства - галереи, история искусства, дополнительные темы

Музыкальное сопровождение на занятиях

Пейзаж: произведения классиков: П.И. Чайковский «Времена года» (фортепианные пьесы: «Апрель. Подснежник», «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь» и др.), А. Вивальди «Времена года» (цикл концертов: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима»), Эдвард Григ — «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» — для светлых, пейзажных работ, звуки природы.

Сказки и фантазии: Использование сказочно-былинной музыки: Н.А. Римский-Корсаков, М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (пьесы «Избушка на курьих ножках», «Гном») — отлично подходит для иллюстраций. Э. Григ, К. Сен-Санс, А.К. Лядов «Лунный свет» — для создания мягких, фантазийных образов, сказочные оркестровые композиции с яркими тембрами (балет, оркестровые сюиты).

Животные и анималистический жанр

Камиль Сен-Санс — «Карнавал животных» («Лебедь», «Королевский марш льва», «Аквариум») — яркая, образная музыка. Arzamas.

Н.А. Римский-Корсаков — Опера «Золотой петушок».

Веселое, радостное настроение (наброски, эскизы)

В.А. Моцарт — «Маленькая ночная серенада», И.С. Бах — «Шутка», Йозеф Гайдн — «Детская симфония», Русские Музыкальные Сезоны

Лирическое и спокойное настроение (портрет, натюрморт)

Л. ван Бетховен — «Лунная соната», Фредерик Шопен — Ноктюрны (например, №2 ми-бемоль мажор), Роберт Шуман — «Грезы», спокойная, мелодичная музыка помогает настроиться на созерцание и точную передачу формы.

Для активной работы (наброски) выбирайте быстрый темп (Галоп, Польша),

Д. Шостакович — «Марш».

Д. Кабалевский — «Клоуны», «Парень с гармошкой».

Детские песни в инструментальной обработке (Е. Тиличеева «Шарик мой голубой», М. Раухвергер «Маленькая кадрили»).

Список используемой литературы

1. Агеева И. Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое пособие/ игровые методы обучения – М.:ТЦ Сфера, 2007. ISBN 978-5-89144-932-9
2. Альберс Дж. Взаимодействие цвета. — Изд-во КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2017 г.
3. Бакиева О. А. Методика преподавания изобразительного искусства: учебное пособие. — Тюмень: Изд-во Тюм. Гос. ун-та, 2012.
4. Баммес Г. Образ человека. — Изд-во Арт-индекс, 2015 г.
5. Барб-Галль Ф. Как говорить с детьми об искусстве. — Санкт-Петербург: Арка, 2015.
6. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990 г.
7. Ворончихина Л., Михайлова Т. Русская живопись XVIII века. — Москва: Русский язык, 1989.
8. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах. — Москва: Просвещение, 1984.
9. Кадыйрова Л. Х. Пленэр: практикум по изобразительному искусству. - Москва: ВЛАДОС, 2012.
10. Кириченко Н.С. Основы книжной графики: учеб. пос., Гос.ун-т им. Алиева, 2015
11. КрейгД, Скала И. «Шрифт и дизайн. Современная типография», ISBN: 978-5-496-01370-3, 2018
12. Кузин В. С Рисунок, наброски и зарисовки. – Изд-во: Академия, ISBN5-7695-1421-3, 2004 г.
13. Кузин В.С. Психология живописи.- Изд-во Оникс 21 век, 2005 г.
14. Левин С. Л. Беседы с юным художником. -М.: Сов. писатель, 1998.285 с.- ISBN 5-269-00107-1
15. Макарова М. А. Практическая перспектива. - Москва: Академия, 2015.
16. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: пособие для учителей. - Минск: Беларусь, 2003 г.
17. Пьянкова Н. И.Изобразительное искусство в современной школе/ Н.И.Пьянкова - М.: Просвещение,2006. - 174с. - ISBN 5-09-011655
18. Рылова Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству. — Ижевск: ERGO, 2006 г.
19. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - Москва: Академия, 2003.
20. Шайнбергер Ф. «Рождение иллюстратора», ISBN:978-5-00146-230-9, 2019 г.
21. Журналы «Художественная галерея». – Издательский Дом ДеАгостини, 2004 – 2015 г.

Список рекомендуемой литературы для обучающихся и родителей

1. Барб-Галль Ф. Как говорить с детьми об искусстве. - Санкт-Петербург: Арка, 2007.

2. Браун М. Все, что вы знаете об искусстве — неправда. - Москва: Ад Маргинем Пресс, 2020 г.
3. Бэйли С., Гульд Н. Пешком в музей. 100 лет мирового искусства. — Москва: Пешком в историю, 2018.
4. Вудфорд С. Как смотреть на картины. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2015.
5. Гейр А., Сидзуэй А. Учимся писать картины. Полное руководство. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2020.
6. Даман, Дигард Тайна волка, художник Сарда джулия, изд-во Поляндрия, 2020 г.
7. Жукова Л. 100 великих художников: зарубежные мастера/ авт.-сост. Людмила Жукова. - Москва: Белый город, 2008. — 47 с.- ISBN 978-5-7793- 0799-4 (В пер.)
8. Йокота-Барт Л. 50 идей для рисования акварелью. — Москва: Эксмо, 2020.
9. Кайя Н. Играем в искусство. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016.
10. Клеон О. Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017.
11. Как научиться рисовать? / Перевод с англ.М. Д. Лахути. - М.: РОСМЭН,. цв. ил.; 31 см.; ISBN 5-8451-0242-1, 2000 г.
12. Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике», Изд-во: Детство –пресс, 2004 год
13. Мейхью Дж. Кати в картинной галерее. — Москва: Молодая мама, 2010.
14. Рассказы о картинах. История живописи для детей: Меннинг, Гранстрём (энциклопедия для с5еднего школьного возраста) Издательство Махаон, 2024
16. Ратковски Н. Профессия – иллюстратор. Учимся мыслить творчески. Изд-во: Манн, Иванов и Фербер, 2019 г.
17. Родионова А. Я художник! Пособие для начинающих. - Ростов-на-Дону: Феникс-Премьер, 2018 г.
17. Руччи Б. Искусство для детей: рисование. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019.
18. Филлипс С. ИЗМЫ. Как понимать современное искусство. - Москва: Ад Маргинем Пресс, 2015.
19. Чапкина М. Московские художники детской книги. М.: Контакт –Культураю. 2008 г.
20. Эдвардс Б. Откройте в себе художника. - Москва: Попурри, 2012.
21. Журналы «Художественная галерея». – Издательский Дом ДеАгостини, 2004 – 2015 г.