

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(колледж) города Москвы "Московское хореографическое училище при
Московском государственном академическом театре танца "Гжель"
(ГБПОУ колледж г. Москвы «МХУ при МГАТТ "Гжель"»)**

ОДОБРЕНА

ПЦК общеобразовательных, гуманитарных
и социально-экономических дисциплин
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения (колледжа) города Москвы
"Московское хореографическое
училище при Московском государственном
академическом театре танца "Гжель"
Протокол № 1 от 30 августа 2023 г.

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Государственного
бюджетного профессионального
образовательного
учреждения (колледжа) города Москвы
"Московское хореографическое
училище при Московском
государственном академическом
театре танца "Гжель"
от 30 августа 2023 г. № 79

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
"ВЕРНИСАЖ"**

Направление: общекультурное (художественно-эстетическое)

Форма организации: кружок

Возраст обучающихся: 10-12 лет

Срок реализации: 2 года

Разработчик программы: Шарипова Е.В., преподаватель изобразительного
искусства ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель"

**Москва
2023**

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа занятий курса внеурочной деятельности изобразительного искусства «Вернисаж» ставит целью пробуждать укреплять интерес и любовь к изобразительному искусству, развивая эстетические чувства и понимание прекрасного; совершенствовать изобразительные способности, художественный вкус, наблюдательность, творческое воображение и мышление; знакомить с искусством родного края, с произведениями изобразительного и декоративно – прикладного искусства, расширять и углублять возможности детского творчества за рамками школьной программы, дает возможность одаренным детям получить творческое удовлетворение от созданного ими.

Направление развитие личности, в рамках которого разработана данная программа - общекультурное (художественно – эстетическое).

Актуальность данной программы заключается в следующем: предлагаемый тематический принцип планирования учебного материала отвечает задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания детей, учитывает интересы детей и их возрастные особенности.

Курс базируется на представлениях об искусстве, полученных обучающимися в рамках основной образовательной программы по дисциплине «Изобразительное искусство».

Данная программа расширяет основы художественных знаний и умений обучающихся в области искусства. Процесс познания происходит посредством собственного творчества, изучения художественного наследия и выдающихся произведений современности.

Изучению каждого вида искусства уделяется специальное время, в течение которого анализируется его язык, художественно – образная природа, а также его связь с жизнью общества и человека. Полученные знания по разным видам искусства обобщаются при изучении архитектуры, монументальных, синтетических видов искусства, художественных стилей.

Цель обучения курса:

Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.

Основные задачи:

1. Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально - ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

2. Развитие визуально - пространственного мышления как формы эмоционально - ценностного освоения мира самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;

3. Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

4. Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно - материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

5. Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально - пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно – прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

6. Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках, в различных видах визуально - пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

7. Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой эстетической и личностно – значимой ценности.

Программа курса внеурочной деятельности «Вернисаж» предназначена для обучающихся 1(5) и 2(6) балетных классов хореографического училища в возрасте 10-12 лет.

Срок реализации - 2 года (по 1 часу в неделю), всего 70 часов. Продолжительность учебного часа - 45 минут. По форме организации образовательного процесса занятия: групповые.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Вернисаж» обучающиеся должны

уметь:

- анализировать содержание и образный язык произведений графики, выражать свое собственное отношение;
- различать произведения искусства разных видов и жанров;
- видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и передавать его в процессе изобразительной деятельности;
- применять полученные знания и умения для эстетической оценки явлений окружающего мира, произведений изобразительного искусства, проявлять интерес к искусству и культуре народов мира.

знать:

- виды изобразительного искусства;
- имена наиболее выдающихся мастеров изобразительного искусства (как отечественных, так и зарубежных);
- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, цвет, ритм, тон, форма, перспектива, композиция);
- правила линейной и воздушной перспективы, основы цветоведения;
- виды орнаментов;
- особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве.

Личностные результаты освоения курса:

- формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России-создателя уникальных художественных творений, знание культуры своего народа, своих родных мест, бережное отношение к рукотворным памятникам старины, к поликультурному художественному наследию России, к художественным традициям;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к учению и познавательной деятельности, открытие личностно значимого смысла содержания обучения, в том числе художественно-практической деятельности, включённости в решение вариативных заданий, учитывающих интересы и возможности учащихся (выбор любимых мотивов и образов, а также художественных материалов, наиболее подходящих для решения творческих задач);
- формирование целостной художественной картины мира, целостного мировоззрения средствами декоративно-прикладного искусства через освоение произведений уникального народного прикладного искусства, современных художественных промыслов, классического и современного декоративно-прикладного искусства.

Метапредметные результаты освоения курса:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативный, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
- владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свои интересы.

Предметные результаты освоения курса:

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения народного и зарубежного искусства, искусства современности);
- воспитание уважения к истории своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, в изобразительном искусстве, национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных;
- приобретение опыта работы различными художественными материалами в разных техниках.

Формы подведения итогов

Участие в просмотрах, выставках, конкурсах изобразительного творчества. Необходимо следить за тем, чтобы показ и обсуждение результатов были неотъемлемым элементом каждого занятия, поскольку именно это определяет итоговый интерес учащегося к изучаемому курсу является залогом формирования творческой активности.

В идеале результатом систематической и планомерной работы в данном направлении должно стать формирование индивидуальной системы самовоспитания обучающегося, работы по формированию своей личности.

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ урока	Наименование разделов и тем	Количество часов	Оборудование
<i>Первый год обучения</i>			
1.	Древние корни народного искусства	9	ММУ
2.	Связь времен в народном искусстве	8	ММУ
3.	Декор – человек, общество, время	10	ММУ
4.	Декоративное искусство в современном мире	8	ММУ
	ИТОГО	35	
<i>Второй год обучения</i>			
1.	Виды изобразительного искусства и основы образного языка	8	ММУ
2.	Мир наших вещей. Натюрморт	8	ММУ
3.	Вглядываясь в человека. Портрет	10	ММУ
4.	Человек и пространство в изобразительном искусстве	9	ММУ
	ИТОГО	35	
	Всего за курс обучения	70	

ММУ – мультимедийное обеспечение

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВЕРНИСАЖ»

Первый год обучения (35ч.)

I четверть

Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция, декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.

«Древние корни народного искусства»

Учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) искусством, закладывающим фундамент для осознания специфики декоративно-прикладного искусства, истоков его образного языка и содержания.

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты. Соляные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различия национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. В процессе знакомства с достаточно разнообразными предметами крестьянского быта пятиклассники должны осознать, почему у декоративно-прикладного искусства именно такой способ выражения (т. е. язык знака, символизирующего некую идею), совершенно непохожий на способы выражения в других видах искусства. Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Украшения в жизни людей, его функции в жизни общества. Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных.

Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно выразительная, являющаяся элементом народного орнамента) и цвет (декоративно-плоскостное пятно) как символические знаки в языке народного искусства. Украшение в жизни людей, его эстетические и коммуникативные функции в жизни общества.

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм.

II четверть

Древние образы в современных народных игрушках.

Искусство Гжели.

Городецкая роспись.

Хохлома.

Жостово. Роспись по металлу.

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.

Роль народных художественных промыслов в современной жизни.

«Связь времён в народном искусстве»

Учащиеся узнают формы бытования народных традиций в современной жизни. Сознают общность современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.

Знакомятся с народными промыслами Тюменской области (Тюменский ковер, дымники, Тобольская резная кость). Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства.

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов.

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов.

III четверть

Зачем людям украшения.

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.

Одежда «говорит» о человеке.

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»

О чём рассказывают нам гербы Тюменской области.

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы).

«Декор – человек, общество, время».

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различии людей по социальной принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор

вещи как социальный знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе.

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства.

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века.

IV четверть

Современное выставочное искусство.

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж)

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно)

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».

«Декоративное искусство в современном мире».

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Виды и материалы декоративно-прикладного искусства. Проектирование и разработка декоративного оформления.

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой.

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности учащихся: фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и тематические беседы. Основной формой проведения занятий является урок: урок-творчество, урок-беседа, урок-путешествие. Данная рабочая программа также предусматривает чередование уроков индивидуального творчества, коллективной творческой деятельности или групповой. На учебных занятиях используются коллективные способы обучения в парах постоянного состава, в малых группах – ученики обсуждают работы друг друга, результаты творчества.

Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность дает возможность учащимся использовать полученные знания во время выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это могут быть поздравительные открытки, календари, плакаты и панно для оформления класса. Решение творческих продуктивных задач — главный способ осмысления мира. Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии разумно организованной работы группы учащихся или всего класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей роли в выполнении общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе.

Изобразительное искусство в жизни человека

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка

Основные представления о языке изобразительного искусства. Пространственные искусства. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Язык и смысл. Художественный образ. Стилевое единство. Особенности художественного образа в разных видах искусства. Семья пластических искусств. Художественные материалы и художественные техники. Рисунок – основа изобразительного творчества. Линия, пятно, ритм. Линия и ее выразительные возможности. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. Изобразительные виды искусства: живопись, графика, скульптура. Служение элементов и средств этого языка для передачи значимых смыслов. Художник рассказывает, а зритель понимает его произведение через сопереживание его образному содержанию.

Р.К. Скульптуры г. Тюмени. Анималистический жанр.

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. История развития жанра «натюрморт». Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время. Особенности выражения натюрморта в графике, живописи. Изображение предметного мира. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте.

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, объём, форма, свет, тень, ритм)

Р.К. Натюрморты в творчестве тюменского художника Павлова А.Н.

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет.

Понимание смысла деятельности художника

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета - интерес к личности, наделённой индивидуальными качествами внешними и внутренними. Портрет - способ понимания человека. Рисунок с натуры и по представлению.

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, цвет, линия, объём)

Р.К. Творчество скульптора Распопова Н.В

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж.

Жанры в изобразительном искусстве.

Пейзаж. Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажа. Правила построения перспективы. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Дидактические и методические материалы:

- Наглядные пособия – готовые работы, позволяющие продемонстрировать обучаемым варианты выполнения;
- Тематические презентации;
- Методические указания о последовательности выполнения отдельных элементов.

Методическое обеспечение:

1. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 кл., ФГОС: учебник. для общеобразовательных учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2020.
2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека 6 класс – ФГОС, учебник - М.: Просвещение, 2015.
3. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. ФГОС.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский (и др.). - М.: Просвещение, 2012.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной литературы

1. Аверьянов В.В. Энциклопедический словарь художника-графика - М.: Алев-В, 2009.
2. Визер В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве – С-Пб.:2007.
3. Визер В. Живописная грамота. Основы пейзажа – С - Пб: 2007.
4. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека – М., Просвещение, 2014.
5. Дедуник В.П. Орнамент – М., Просвещение, 1986.
6. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы/ программы общеобразовательных учреждений/ под руководством Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2011.
7. Стасевич В.Н. Искусство портрета: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1972.
8. Шорохов Е.В. Основы композиции: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1979.
9. Швейк С. Художественная мастерская для детей. 52 урока. Графика, живопись, принт, коллаж – С.- П., 2015.

Дополнительный список

1. Величко Н. Русская роспись. Техника, приёмы, изделия. Энциклопедия. – М.: «АСТ-пресс», 2007.
2. Вицер В. Живописная грамота. Основы пейзажа. - С-Пб.: Изд. Питер-Пресс, 2007.
3. Максимов О. Полный курс рисования. - М.: Астрель, 2008.
4. Максимов О. Техника живописи и рисунка - М.: Астрель, 2008
5. Максимов О. Техники изобразительного искусства. - М.: Астрель, 2007
6. Перт Фиона. Рисуем по схемам. Тюльпаны. Акварель. Гатчина. Издательская группа Контент.- 2011.
7. Руди де Рейн. Хочешь? Рисуй. – Минск: Попурри Минск, 2009.
8. Сеймур Мэри. Учитесь рисовать цветы и растения. – Минск.: Попурри, 2009
9. Станьер П., Розенберг Т. Практический курс рисования / Пер. с англ. О.Г. Белошеев – Минск: 000 Попурри, 2002.
10. Хантли Мойра. Учитесь рисовать природу. – Минск.: Попурри Минск, 2009.

Интернет – ресурсы

1. <http://andriaka.ru/study/masterclass>
2. <http://www.tretyakovgallery.ru/>
3. <http://poster.by/category/2404>
4. http://alldayplus.ru/design_art_photo/culture/1495-vse-kartiny-ermitazha-polnaya-onlayn-kollekciya-zhivopisi.html
5. <http://smallbay.narod.ru/grafica.html>
6. <http://www.arts-museum.ru/collections/sculpture/>
7. <http://sculpture.artyx.ru/>