

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и
юношества «Интеллект»

Программа согласована
Экспертным советом
ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ ДО

«Центр «Интеллект»

Д.И. Рочев

Приказ № 226/1 от 06.09.2021 г.

Профильная образовательная программа
**«Материалы и техники изобразительного и декоративного
искусства, и дизайна»**
(художественная направленность)

Возраст обучающихся: 14-16 лет

Срок реализации: 1 календарный год
(168 аудиторных часов)

Автор программы:

Векслер Анна Кирилловна,

кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой декоративного искусства
и дизайна института художественного
образования Российского
государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена.

п. Лисий Нос
2021 г.

Структура профильной образовательной программы

Направление

Художественное

Название программы

«Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства, и дизайна»

Программа реализуется в течении 4 сессий в год. 168 часов, распределённых следующим образом: 152 часа - профильная программа, 8 часов – исследовательская деятельность обучающихся, 8 часов в год - видеоконференции по материалам программы.

Автор программы

Векслер Анна Кирилловна, кандидат педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой декоративного искусства и дизайна института художественного образования Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

Целевая аудитория

для обучения в рамках программы принимаются школьники 14-16 лет, проявившие интерес и продемонстрировавшие высокую результативность как при освоении общеобразовательной программы, так и в области изобразительного, декоративного искусства и дизайна (по результатам региональных и всероссийских конкурсов художественной направленности).

Аннотация к программе

Программа является дополнительной образовательной программой в области изобразительного, декоративного искусства и дизайна, ориентированной на создание условий для художественного образования и эстетического воспитания; приобретение обучающимися знаний, умений и навыков по выполнению учебных заданий и авторских работ в разных материалах и техниках; развитие композиционных способностей; приобретение опыта творческой деятельности; овладение детьми первыми навыками работы в материалах и техниках декоративного искусства, в графических редакторах; подготовку одаренных детей к участию в художественных выставках и конкурсах; предварительную подготовку обучающихся к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного, декоративного искусства и дизайна.

Цели и задачи программы

Цели, задачи и планируемые результаты.

- Подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде по комплексу предметов «Культура и искусство» по двум комплексам предметов: академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры; технический рисунок и декоративная композиция (организатор - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна).
- Подготовка к участию во Всероссийском конкурсе компьютерной графики «Цифровая палитра» (организаторы - институт художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена, факультет фотографии, дизайна и журналистики СПбГИК и Т, ДХШ им. И. П. Саутова, Союз художников Санкт-Петербурга, УМЦ Комитета по культуре Санкт-Петербурга).
- Формирование у учащихся опыта создания творческих работ; понимания роли композиционного построения, выбора материала и техники исполнения в создании художественного произведения в области изобразительного и декоративного искусства.
- Развитие творческого потенциала учащихся; привлечение к активному использованию информационных технологий в творческой деятельности; развитие информационных компетентностей обучающихся в области компьютерной графики.

В процессе освоения программы планируется, что каждый ее выпускник:

- обретет устойчивые навыки художественно-творческой работы в материалах и техниках изобразительного, декоративного искусства и дизайна;
- существенно повысит свой уровень готовности к участию в олимпиадах всероссийского и международного уровня;
- *обретет необходимые предметные знания:*
 - о выполнении учебных и творческих заданий с учетом специфики жанра изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт);
 - об алгоритме создания творческой работы в области декоративного искусства — от эскиза, к выполнению в материале;
 - о выполнении творческих заданий с учетом специфики вида декоративного искусства (платок, тарелка и пр.);
 - начальные знания о работе в различных графических редакторах; создании цифровых статичных и анимированных изображений; 3D-моделировании.
- *сформирует следующие умения:*
 - ориентироваться в видах, жанрах, материалах и техниках изобразительного и декоративного искусства, цифровых технологий, используемых в художественно-творческой деятельности;
 - применять терминологию изобразительного искусства;
 - анализировать учебное задание, уметь грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
 - применять колористические и графические навыки работы при выполнении учебного задания и создании авторского произведения;
 - выявлять наилучшее композиционное решение при выполнении учебного задания и создании авторского произведения;
 - применять навыки работы с подготовительными материалами: набросками, эскизами;
 - выявлять особенности работы в материале и уметь самостоятельно преодолевать технологические трудности при реализации художественного замысла;
 - уметь создавать авторское произведение на основе самостоятельного решения технологических и творческих задач.

Содержательная характеристика программы

Основополагающим принципом освоения программы «Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства, и дизайна» является интегрированный подход, способствующий: развитию у обучающихся художественно-творческих способностей, образного и ассоциативного мышления; интеллектуальной и эмоциональной сферы; творческого потенциала личности; воспитанию эстетического вкуса; формированию устойчивой потребности в общении с произведениями искусства и самостоятельном создании творческих работ.

В процессе реализации программы создаются условия для формирования у учащихся навыков и способностей:

- обобщить имеющиеся знания о видах и жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- получить опыт работы над композицией художественного произведения (в разных видах и жанрах изобразительного, декоративного искусства);
- получить опыт художественно-творческой работы с использованием современных цифровых технологий.
- закрепить знания по пропедевтическому курсу композиции в изобразительном, декоративном искусстве и дизайне;

- определить специфику работы и познакомиться с материалами и техниками декоративного искусства, современными цифровыми технологиями, используемыми в художественно-творческой деятельности; (разрешенных к использованию в детской аудитории);
- получить опыт самостоятельной работы и развить информационную компетентность в области компьютерной графики;
- иметь опыт создания творческой работы, на основе единства композиционного, колористического и графического решения.

Педагогическая целесообразность программы определяется комплексом обстоятельств, среди которых наиболее важными являются: интерес одаренных детей к познанию изобразительного, декоративного искусства и дизайна, к освоению различных классических и современных материалов и техник, знакомству с основными аспектами гармонии и композиции, стремление к самостоятельной творческой работе.

Реализация программы предполагает разнообразные способы организации познавательной и проектной деятельности в области изобразительного, декоративного искусства и дизайна.

Практическая составляющая программы направлена на знакомство с различными видами, жанрами и материалами изобразительного и декоративного искусства и дизайна, включающих в себя лекционные и практические (художественно-творческие) занятия, изучение и анализ учебных и научных материалов, электронных ресурсов, иллюстраций, работу с натуры и по-воображению и т.д. Базовые знания, получаемые обучающимися на занятиях, контролируются в процессе, опросов, выполнения творческих заданий. Художественно-творческие занятия являются одной из самых эффективных форм обучения.

Формой отчетности образовательных сессий по программе «Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства, и дизайна» являются художественно-творческие задания (работа с натуры) и авторские композиции (на заданную тему).

Образовательные технологии

Лекции, лабораторные художественно-творческие занятия, мастер-классы, дискуссии, презентация творческой и исследовательской работы, индивидуальные собеседования.

№	Форма организации образовательного процесса	Соотношение численности детей и преподавателей
1.	Лекции	1 преподаватель на поток
2.	Дискуссии	1 ведущий и 1-3 ассистента
3.	Лабораторные художественно-творческие занятия	Группа 15-17 человек, 1 преподаватель
4.	Мастер-классы	Малые группы по 3-5 человек, 1 преподаватель на группу в 15-17 человек
5.	Презентация творческой и исследовательской работы	Индивидуально в аудитории весь поток одновременно – 1 преподаватель
6.	Индивидуальные собеседования	Обсуждение творческих работ с каждым обучающимся

Задания проектного и исследовательского характера, выполняемые в рамках программы

1. Подготовка электронной презентации по теме сессии (биография художника, рассказ о материалах и техниках и пр.).
2. Доклад и презентация исследования; обсуждение в группе.
3. Презентация и защита творческой работы; обсуждение в группе.
4. Подготовка работ к экспонированию, оформление выставки; обсуждение в группе.

Учебно-тематический план занятий

№	Содержание	Методы	Ресурсы	Трудоемкость (кол-во часов)	Способ контроля	Оценка
	Тема. Краткая содержательная характеристика	Методы совместной деятельности педагога и учащихся	Необходимые ресурсы для организации деятельности	Трудоемкость для учащихся. Всего час.	Способ проверки качества освоения	Оценка в системе текущего контроля (накопительный балл)
Очная сессия 1 (42 часа) Графика: знакомство с основными видами и техниками; изучение способов работы различными графическими материалами; работа с натуры. Композиция: основные аспекты.						
1	Композиция. Основные аспекты: законы построения, статика, динамика, ритм, симметрия, колористическая гамма.	Лекция. Фронтальная работа педагога. Дискуссия по материалам лекции.	Аудитория. Оборудование для цифровой презентации наглядного материала.	2 часа	Обсуждение, ответы на вопросы	5 балла
2	Искусство графики: виды, материалы и техники.	Лекция. Фронтальная работа педагога. Дискуссия по материалам лекции.	Аудитория. Оборудование для цифровой презентации наглядного материала.	2 часа	Обсуждение, ответы на вопросы	5 балла
3	Натюрморт. Постановка из геометрических тел. Конструктивный композиционный рисунок.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Натурные постановки; работа в мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий; бумага, графические материалы.	4 часа	Индивидуальная творческая работа	10 баллов
4	Натюрморт. Постановка из бытовых предметов. Конструктивный	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Натурные постановки; работа в мастерской, оборудованной для	4 часов	Индивидуальная творческая работа	10 баллов

	композиционный рисунок. Черно-белая графика.		художественно-творческих занятий; бумага, графические материалы.			
5	Пейзаж. Работа с натуры, изображение ландшафта, с включением деревьев, водоема и пр.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа с натуры (пленэр). Бумага, графические материалы.	6 часов	Индивидуальная творческая работа	15 баллов
6	Композиция (формальная). Разработка композиции из геометрических форм, растительных мотивов в заданном формате (прямоугольник, квадрат)	Индивидуальная работа обучающегося; консультативная поддержка педагога.	Работа в мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий. Бумага, графические материалы.	6 часов	Индивидуальная творческая работа	15 баллов
7	Композиция (станковая). Разработка и создание иллюстрации к литературному произведению.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа в мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий. Бумага, графические материалы.	6 часов	Индивидуальная творческая работа	15 баллов
8	Шрифтовая композиция (декоративная). Разработка и создание монограммы / вензеля. Уникальные печатные техники.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа в мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий. Бумага, графические материалы. Инструменты для печати.	6 часов	Индивидуальная творческая работа	15 баллов
9	Презентация по теме сессии (биография художника-графика; рассказ о	Самостоятельная работа обучающегося. Доклад в форме электронной	Аудитория. Оборудование для цифровой презентации наглядного материала.	2 часа	Доклад	10 баллов

	произведении; выставке и пр.)	презентации. Дискуссия.				
1 0	Подготовка работ, оформление выставки, презентация художественно-творческих проектов.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога; Дискуссия.	Работа в мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий. Бумага, клей, ножницы.	4 часа	Презентация (оформление работ, защита)	5 баллов
Очная сессия 2 (42 часа) Живопись: знакомство основными жанрами (натюрморт, пейзаж, портрет) и видами композиции (станковая, монументальная, декоративная); изучение способов работы различными водорастворимыми красками (акварель, гуашь/акрил); работа с натуры; композиция.						
1.	Искусство живописи: виды, материалы и техники. Композиция	Лекция. Фронтальная работа педагога. Дискуссия по материалам лекции.	Аудитория. Оборудование для цифровой презентации наглядного материала.	2 часа	Обсуждение, ответы на вопросы	5 баллов
2.	Натюрморт. Цветы	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Натурные постановки; работа в мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий; бумага, водорастворимые краски (акварель).	4 часа	Индивидуальная творческая работа	10 баллов
3	Натюрморт. Постановка бытовых предметов/фрукты	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Натурные постановки; работа в мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий; бумага, водорастворимые краски (гуашь).	6 часов	Индивидуальная творческая работа	10 баллов
4	Пейзаж. Работа с натуры, изображение ландшафта, с включением	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа с натуры (пленэр). Бумага, водорастворимые краски (акварель).	6 часов	Индивидуальная творческая работа	15 баллов

	деревьев, водоема и пр.					
5	Композиция (декоративная). Разработка композиции – «цветы и фрукты» в заданном формате (треугольник, квадрат)	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа в мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий. Бумага, водорастворимые краски (акрил).	6 часов	Индивидуальная творческая работа	15 баллов
6	Композиция (станковая) на тему: праздник/ спорт/ работа и пр.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа в мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий. Бумага, водорастворимые краски (гуашь, акрил). Коллаж из цветной бумаги.	6 часов	Индивидуальная творческая работа	15 баллов
7	Композиция (станковая, анималистическая).	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа в мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий. Бумага, водорастворимые краски (гуашь, акрил). Коллаж из цветной бумаги.	6 часов	Индивидуальная творческая работа	15 баллов
8	Презентация по теме сессии (биография художника-живописца; рассказ о произведении; выставке и пр.)	Самостоятельная работа обучающегося. Доклад в форме электронной презентации. Дискуссия.	Аудитория. Оборудование для цифровой презентации наглядного материала.	2 часа	Доклад	10 баллов
9	Подготовка работ, оформление выставки, презентация художественно-	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога;	Работа в мастерской, оборудованной для художественно-	6 часов	Презентация (оформление работ, защита)	5 баллов

	творческих проектов.	Дискуссия.	творческих занятий. Бумага, клей, ножницы.			
Очная сессия 3 (42 часов) Декоративное искусство: знакомство с различными материалами и техниками; способами и методами работы в различных материалах (текстиль, керамика); освоение методов работы над декоративной композицией;						
1.	Декоративное искусство: виды, материалы, техники, композиция	Лекция. Фронтальная работа педагога. Дискуссия по материалам лекции.	Аудитория. Оборудование для цифровой презентации наглядного материала.	2 часа	Обсуждение, ответы на вопросы	5 баллов
2.	Художественный текстиль. Знакомство с видами и техниками декорирования ткани. Печать штампами. Разработка эскиза декора изделия (салфетка, футболка и пр.). Работа в материале.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа в мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий. Разработка эскизов - бумага, водорастворимые краски (акварель). Работа в материале – штампы для печати, акриловые краски, хлопок.	4 часа	Индивидуальная творческая работа	10 баллов
3	Художественный текстиль. Знакомство с видами и техниками декорирования ткани. Холодный батик. Разработка эскиза декора изделия (платок). Работа в материале.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа в мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий. Разработка эскизов - бумага, водорастворимые краски (акварель). Работа в материале – анилиновые красители, шелк.	6 часов	Индивидуальная творческая работа	15 баллов
4	Художественный текстиль. Знакомство с видами и техниками	Индивидуальная работа; консультативная	Работа в мастерской, оборудованной для художественно-	6 часов	Индивидуальная творческая работа	15 баллов

	ткачества. Ручное ткачество (гладкое, фактурное). Разработка эскиза панно. Декоративная композиция	поддержка педагога.	творческих занятий. Разработка эскизов - бумага, водорастворимые краски (акварель).			
5	Художественный текстиль. Ручное ткачество. Выполнение работы в материале, в технике ручного ткачества, в соответствии с разработанным эскизом.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа в мастерской, оборудованной для художественно- творческих занятий. Работа в материале – шерстяные/хлопковые нити. Рама для ткачества.	6 часов	Индивидуальная творческая работа	10 баллов
6	Художественная керамика (лепка, мелкая пластика). Знакомство с видами и техниками. Разработка эскиза, выполнение в материале.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа в мастерской, оборудованной для художественно- творческих занятий. Разработка эскизов - бумага, водорастворимые краски (акварель). Работа в материале – глина.	6 часов	Индивидуальная творческая работа	15 баллов
7	Художественная керамика (роспись). Знакомство с видами и техниками. Разработка эскиза, выполнение в материале.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа в мастерской, оборудованной для художественно- творческих занятий. Разработка эскизов - бумага, водорастворимые краски (акварель). Работа в материале – фарфор, глазури.	6 часов	Индивидуальная творческая работа	15 баллов

8	Презентация по теме сессии (биография художника/мастера; рассказ о произведении; выставке и пр.)	Самостоятельная работа обучающегося. Доклад в форме электронной презентации. Дискуссия.	Аудитория. Оборудование для цифровой презентации наглядного материала.	2 часа	Доклад	10 баллов
9	Подготовка работ, оформление выставки, презентация художественно-творческих проектов.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога; Дискуссия.	Работа мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий. Бумага, клей, ножницы.	4 часа	Презентация (оформление работ, защита)	5 баллов
Очная сессия 4 (42 часа) Дизайн (цифровые технологии, графические редакторы): растровая и векторная графика, анимация, коллаж, 3D моделирование.						
1.	Цифровые технологии в художественно-творческой деятельности.	Лекция. Фронтальная работа педагога. Дискуссия по материалам лекции.	Аудитория. Оборудование для цифровой презентации наглядного материала.	2 часа	Обсуждение, ответы на вопросы	5 баллов
2.	Композиция в дизайне: логотип, фирменный стиль. Цифровая графика. Знакомство графическим редактором.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа в компьютерной мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий.	6 часа	Индивидуальная творческая работа	15 баллов
3.	Цифровая графика. Компьютерная живопись (прорисовка от руки). Декоративный натюрморт, выполненные при помощи графических программ, с имитацией художественн	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа в компьютерной мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий.	8 часов	Индивидуальная творческая работа	15 баллов

	ых материалов: пастель, акварель, живопись маслом, карандаш.					
4.	Цифровой коллаж. Портрет. Работа создается с помощью графического редактора, состоит из фотографий, фото-фрагментов и других изображений, полученных с использованием цифровых технологий.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа в компьютерной мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий.	6 часов	Индивидуальная творческая работа	15 баллов
5.	Знакомство с компьютерной анимацией. Разработка персонажа с использованием графических материалов (рисование «от руки») и цифровых технологий.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа в компьютерной мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий.	6 часов	Индивидуальная творческая работа	20 баллов
6.	Трёхмерная графика. Разработка дизайна интерьера.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога.	Работа в компьютерной мастерской, оборудованной для художественно-творческих занятий.	6 часов	Индивидуальная творческая работа	15 баллов
7.	Презентация по теме сессии (биография художника; рассказ о произведении)	Самостоятельная работа обучающегося. Доклад в форме электронной	Аудитория. Оборудование для цифровой презентации наглядного материала.	2 часа	Доклад	10 баллов

	; выставке и пр.)	презентации. Дискуссия.				
8.	Презентация художественно-творческих проектов, выполненных с помощью цифровых технологий.	Индивидуальная работа; консультативная поддержка педагога; Дискуссия.	Аудитория. Оборудование для цифровой презентации наглядного материала.	6 часов	Презентация (доклад, защита проектов)	5 баллов

Требования к условиям организации образовательного процесса

Для реализации данной программы **«Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства, и дизайна»** необходимо наличие определённой художественно-творческой образовательной среды, специального оборудования и материально-технической базы, как для проектной деятельности, так и для работы в материалах и техниках изобразительного и декоративного искусства. Для выполнения заданий четвертой сессии «Дизайн (цифровые технологии, графические редакторы): растровая и векторная графика, анимация, коллаж, 3D моделирование» необходим компьютерный класс, специально оборудованный графическими редакторами и программами для художественно-творческой деятельности с использованием цифровых технологий.

Художественно-творческие занятия.

Проектная деятельность; работа в материалах и техниках изобразительного и декоративного искусства проводится в специально оборудованной мастерской. Пространство, достаточное по площади для занятий в группе из 15-17 человек, должно иметь хорошее освещение (естественное и искусственное).

Оборудование для занятий

Для занятий по живописи и графике необходимы: мольберты, столы, табуреты для работы сидя (складное, мобильное, эргономичное, экологически чистое, обладает всеми необходимыми качествами для использования его в образовательном детском учреждении; количество оборудования должно соответствовать количеству учащихся). Оборудование должно легко трансформироваться для проведения занятий разного вида и с использованием разных материалов. Также в мастерской необходимо наличие «натюрмортных столов» (не менее 4 шт. и различного реквизита для постановок (геометрические тела (гипсовые формы); различные бытовые предметы; драпировки; муляжи фруктов/цветов/раковин и пр.).

Для занятий по областям декоративного искусства (кроме вышеперечисленных мольбертов, столов и табуретов) понадобятся: рамы для росписи по ткани; рамы для ткачества; специальные укрывные материалы (подложки на столы) для занятий лепкой, росписью по дереву/фарфору и пр. (все оборудование - складное, мобильное, эргономичное, экологически чистое, обладает всеми необходимыми качествами для использования его в образовательном детском учреждении; количество оборудования должно соответствовать количеству учащихся).

Для занятий по дизайну понадобятся компьютеры с программным обеспечением (графические редакторы), графические планшеты, соответствующей комплектации (количество оборудования должно соответствовать количеству учащихся).

Материалы и инструменты для художественно-творческих занятий.

Для выполнения проектных работ (эскизы, зарисовки и пр.), итоговых живописных и графических работ, коллажей из бумаги понадобятся: различные графические (карандаши (цветные/простые, фломастеры, маркеры, пастель и пр.) и живописные (водорастворимые краски акварель, гуашь, акрил) материалы; бумага (белая, цветная, картон и пр.); клей (карандаш, ПВА). Для выполнения работы в уникальной печатной технике (гравюра, монотипия) используются

специальные материалы и инструменты (небольшие листы линолеума, различные резцы, картон и пр.). Также необходимы кисти различной величины и качества материала (тонкие, толстые, круглые, плоские, натуральные и синтетические); ножницы. *Количество материалов и инструментов должно быть достаточным для комфортной творческой работы обучающихся, предполагается, что по каждой теме может быть выполнено несколько эскизов и одна итоговая работа.*

Для выполнения работы в материалах и техниках декоративного искусства необходимы, в соответствии с тематическим планом, особые материалы: ткани для росписи и печати (белый шёлк/хлопок); нити для ткачества шерстяные и хлопковые (цветные и белые); глина для лепки; краски для росписи керамики; деревянные заготовки и акриловые краски для росписи по дереву. Также необходимы кисти различной величины и качества материала (тонкие, толстые, круглые, плоские, натуральные и синтетические); стеки для лепки; штампы для печати по ткани. *Количество материалов и инструментов должно быть достаточным для комфортной творческой работы обучающихся, предполагается, что по каждой теме может быть выполнено несколько эскизов и одна итоговая работа.*

Лекции и презентации проектов

Теоретические занятия, доклады по подготовленным презентациям и защита проектов (выполненных творческих работ с использованием различных цифровых технологий) проводятся в аудитории, специально оборудованной для цифровой презентации наглядного материала (компьютер, большой экран, колонки, микрофон).

Художественно-творческая проектная деятельность с использованием цифровых технологий

Для выполнения заданий с использованием цифровых технологий, необходима учебная аудитория, оборудованная компьютерами со специальным программным обеспечением (графические редакторы); графические планшеты. Количество компьютеров, а также столов и стульев, должно соответствовать количеству обучающихся. Помещение должно быть комфортным для рассадки 15-17 человек, с хорошим освещением и вентиляцией.

Оценка реализации программы и образовательные результаты программы

Предлагается модель оценивания ученика с использованием накопительной системы, при которой каждый ученик за **программу (4 сессии)** может набрать максимально – 400 баллов.

Содержательный модуль	Оценка в баллах
1 сессия. Графика: знакомство с основными видами и техниками; изучение способов работы различными графическими материалами; работа с натуры; композиция.	
Композиция. Основные аспекты: законы построения, статика, динамика, ритм, симметрия, колористическая гамма.	0 – 5
Искусство графики: виды, материалы и техники. Обсуждение, ответы на вопросы	0-5
Натюрморт. Постановка из геометрических тел. Конструктивный композиционный рисунок.	0-10
Натюрморт. Постановка из бытовых предметов. Черно-белая графика.	0-10
Пейзаж. Работа с натуры, изображение ландшафта, с включением деревьев, водоема и пр.	0-10
Композиция (формальная). Разработка композиции из геометрических форм,	0-15

растительных мотивов в заданном формате (прямоугольник, квадрат).	
Композиция (станковая). Разработка и создание иллюстрации к литературному произведению.	0-15
Шрифтовая композиция (декоративная). Разработка и создание монограммы / вензеля. Уникальные печатные техники.	0-15
Презентация по теме сессии (биография художника-графика; рассказ о произведении; выставке и пр.)	0-10
Подготовка работ, оформление выставки, презентация художественно-творческих проектов.	0-5
Итого за 1 сессию	0 - 100
2 сессия. Живопись: знакомство основными жанрами (натюрморт, пейзаж, портрет) и видами композиции (станковая, монументальная); изучение способов работы различными водорастворимыми красками (акварель, гуашь/акрил); работа с натуры; композиция.	
Искусство живописи: виды, материалы и техники. Обсуждение, ответы на вопросы.	0 - 5
Натюрморт. Цветы	0 - 10
Натюрморт. Постановка из бытовых предметов/фрукты.	0 - 10
Пейзаж. Работа с натуры, изображение ландшафта, с включением деревьев, водоема и пр.	0- 15
Декоративная колористическая композиция «Цветы и фрукты» в заданном формате (круг, квадрат).	0 - 15
Композиция (станковая) на тему: праздник/ спорт/ работа и пр.	0 -15
Композиция (анималистическая).	0 - 15
Презентация по теме сессии (биография художника-живописца; рассказ о произведении; выставке и пр.).	0 -10
Подготовка работ, оформление выставки, презентация художественно-творческих проектов.	0 - 5
Итого за 2 сессию	0- 100
3 сессия. Декоративное искусство: знакомство с основными видами, материалами и техниками; с основами декоративной композиции; способами и методами работы в различных материалах (текстиль, дерево, керамика).	
Декоративное искусство: композиция, виды, материалы и техники. Обсуждение, ответы на вопросы.	0 - 5
Художественный текстиль. Знакомство с видами и техниками декорирования ткани. Печать штампами. Разработка эскизов декора изделия. Работа в материале.	0 - 10
Художественный текстиль. Знакомство с видами и техниками декорирования ткани. Холодный батик. Разработка эскизов росписи платка. Работа в материале.	0 - 10

Художественный текстиль. Знакомство с видами и техниками ткачества. Ручное ткачество (гладкое, фактурное). Разработка эскиза панно. Декоративная композиция. Выполнение в материале.	0 -15
Художественный текстиль. Ручное ткачество (гладкое, фактурное). Декоративная композиция. Выполнение в материале.	0 -15
Художественная керамика (лепка, мелкая пластика). Знакомство с видами и техниками. Разработка эскиза, выполнение в материале.	0 -15
Художественная керамика (роспись). Знакомство с видами и техниками. Разработка эскиза, выполнение в материале.	0 -15
Презентация по теме сессии (биография художника/мастера; рассказ о произведении; выставке и пр.).	0-10
Подготовка работ, оформление выставки, презентация художественно-творческих проектов.	0-5
Итого за 3 сессию	0- 100
4 сессия. Дизайн (цифровые технологии, графические редакторы): растровая и векторная графика, анимация, коллаж, 3D моделирование.	
Информационные технологии в художественно-творческой деятельности. Обсуждение, ответы на вопросы.	0 - 5
Векторная графика. Разработка логотипа/ монограммы	0 - 15
Растровая графика. Компьютерная живопись (прорисовка от руки). Декоративный натюрморт, выполненные в графических редакторах, с имитацией художественных материалов: пастель, акварель, живопись маслом, карандаш.	0 - 15
Цифровой коллаж. Портрет. Работа создается с помощью графического редактора, состоит из фотографий, фото-фрагментов и других изображений, полученных с использованием цифровых технологий.	0 - 15
Знакомство с компьютерной анимацией. Разработка персонажа с использованием графических материалов (рисование «от руки») и цифровых технологий.	0 - 20
Трёхмерная графика. Разработка дизайна интерьера.	0-15
Презентация по теме сессии (биография художника; рассказ о произведении; выставке и пр.)	0-10
Презентация художественно-творческих проектов, выполненных с помощью цифровых технологий.	0-5
Итого за сессию	0 – 100
Всего за программу	0-400

По окончании программы выпускник получает

Сертификат 1 степени, если за 4 сессии набрал 320 – 400 баллов,

Сертификат 2 степени, если за 4 сессии набрал 250 – 315 баллов,

Сертификат 3 степени, если за 4 сессии набрал 180 – 245 баллов

Требования к кадровому обеспечению

Педагогический состав, реализующий данную программу, должен обладать профессиональными знаниями и умениями в области изобразительного, декоративного искусства и дизайна, также обладать следующими компетенциями: практическая (готовность к самостоятельной творческой деятельности в области изобразительного, декоративного искусства и дизайна); проектная (готовность к реализации художественного проектирования в различных видах визуальных искусств и дизайне); теоретико-искусствоведческая (владение теоретическими основами изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна); педагогическая (владение методикой и технологией преподавания изобразительного, декоративного искусств и дизайна); исследовательская (готовность к научно-исследовательской деятельности в областях визуального искусства и дизайна).

Дидактические материалы к программе.

Профильная образовательная программа «Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства, и дизайна» состоит из четырех модулей «Графика», «Живопись», «Декоративное искусство» и «Дизайн». Каждый модуль осваивается обучающимися в течении одной сессии. Важным является постепенное усложнение образовательного контента.

Первая сессия «Графика» посвящена освоению методов работы в графических материалах, знакомству с основными аспектами работы с натуры (натюрморт, портрет, пейзаж), конструктивному и композиционному построению произведения. Работа с использованием ахроматических графических материалов позволяет обучающимся сосредоточиться, в основном, на вопросах композиции, конструктивного построения, определении тональных отношений, текстурных и фактурных составляющих в предметах натурной постановки, в объектах пейзажа, в портретах и станковых композициях. Знакомство с уникальными печатными техниками (монотипия, линогравюра) является первым этапом в работе в различных материалах и техниках.

Вторая сессия «Живопись» посвящена освоению методов работы в живописных материалах. Обучающимся, уже имеющим представление об основных аспектах работы с натуры (натюрморт, портрет, пейзаж), конструктивном и композиционном построении произведения, предлагается решать художественно-творческие задачи, основанные на работе с цветом. Выбор колористической гаммы, определение яркости и тональности цветовой палитры произведения, выявление нюансных или контрастных отношений в работе, - является значительным усложнением содержания программы. Водорастворимые краски различного качества (акварель¹, гуашь, акрил) предполагают применение различных техник создания колористического произведения: работа «по сырому» (акварель), лессировки (акрил), пастозное написание (гуашь). Выполнение задания в технике «коллаж из бумаги» предполагает особую работу над композицией произведения, включающую создание уникальных цветоформ, с учетом фактуры и текстуры материала (бумаги, картона, кальки и пр.).

Третья сессия «Декоративное искусство» посвящена освоению методов работы в различных материалах (керамика, текстиль) и техниках (лепка, роспись, ткачество). Работа в материале является сложной и трудоемкой. Здесь особенно важна предварительная подготовка: знание основ композиционного построения, понимание особенностей работы с тоном (графика) и цветом (живопись). Работа над созданием проекта (для работы в материале) требует готовности к созданию

¹ Произведения, выполненные акварельными красками, в профессиональной творческой деятельности, принято рассматривать как произведения графики. Но в творческих занятиях с детской аудиторией в системе дополнительного художественного образования, акварель относят к живописным техникам.

особой – декоративной композиции, требующей соблюдения определённых условий: плоскостность, стилистическая целостность, колористическая и тональная гармоничность. Возможно, не все задания сессия будут выполнены в материале (успешность работы зависит от активности и сознательности обучающихся), но знакомство с различными видами декоративного искусства и «пробы» работы в материалах и техниках – станут важным дополнением в копилку знаний и навыков учеников.

Четвертая сессия «Дизайн» посвящена освоению современных цифровых технологий в области визуальных искусств. Работа в графических редакторах, создание растровых, векторных и 3D изображений, разработка и анимирование персонажа, являются новыми творческими задачами для школьников. Отсутствие традиционных «рисовальных» материалов и инструментов, самой «плоскости листа» требует особой организации «художественного» сознания: креативного абстрактного мышления; способности «предвидеть» и мысленно визуализировать идею. Необходимым основанием в творческой работе с цифровыми технологиями являются все полученные знания и навыки в области проектной и материальной художественно-творческой деятельности: понимание основ конструктивного и композиционного построения произведения; знание особенностей гармоничного построения тональной и колористической гаммы; понимание особенностей использования фактур и текстур произведения. Особенно важным является готовность учащихся к освоению новых технологий, предполагающих полную концентрацию внимания, ответственное отношение к технике и всему цифровому инструментарию.

Электронные ресурсы программы.

Электронная поддержка и сопровождение программы возможно на платформе Moodle, Центра «Интеллект».

Ссылки на учебно-методическую литературу и ресурсы, рекомендуемые учащимся для совместной или самостоятельной работы:

1. Аббасов И.Б Компьютерное моделирование в промышленном дизайне. Издательство «ДМК Пресс». 2013. ISBN 978-5-94074-909-7. URL: <https://e.lanbook.com/book/69947?category=1549>
2. Векслер А.К. Декоративная колористическая композиция. Учебно-методическое пособие //электронный научный журнал. Методическое приложение к электронному научному изданию. URL: <http://met.emissia.org/offline/2013/met007.htm>
3. Векслер А.К. Коллаж из текстильных материалов. Учебно-методическое пособие// Методическое приложение к электронному научному изданию <http://met.emissia.org/offline/2013/met005.htm>
4. Векслер А.К. Ручное ткачество. Учебно-методическое пособие // электронный научный журнал. Методическое приложение к электронному научному изданию. URL: <http://met.emissia.org/offline/2013/met006.htm>
5. Виртуальная коллекция произведений искусства: www.abcgallery.com
6. Виртуальный каталог икон: www.wco.ru/icons/ www.travellinks.ru/VirtualJourney/
7. Галереи живописи, фотографии и скульптуры: www.if-art.com
8. Галерея произведений изобразительного искусства, сгруппированных по эпохам и стилям: www.visaginart.narod.ru
9. Галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры, мифология: www.smallbay.ru
10. Гид по музеям мира и галереям (материалы по искусству, статьи): www.smirnova.net
11. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: www.museum.ru/gmii/
12. Елисеев Н.А., Кондрат М.Д., Параскевопуло Ю.Г., Третьяков Д.В. 3-D моделирование объектов в графических редакторах: Учебное пособие Издательство Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I. 2018. URL <https://e.lanbook.com/book/111758?category=1549>
13. Иллюстрированный словарь по искусству: www.eart.by.ru
14. Коллекция образовательных ресурсов по МХК: www.artclassic.edu.ru

15. Кузьменко А.А., Гладченков А.Д., Шкаберин В.А., Аверченков А.В., Аверченкова Е.Э., Сазонова А.С., Казаков Ю.М. Технология трехмерного моделирования и текстурирования объектов в Blender 3d и 3d Max: учебное пособие Издательство "ФЛИНТА». 2019. URL: <https://e.lanbook.com/book/125515?category=1549>
16. Курушин В.Д. Промышленный дизайн. Издательство: «ДМК Пресс». 2014. URL: <https://e.lanbook.com/book/50568?category=1549>
17. Лепская Н.А. Художник и компьютер: учебное пособие. – М.: Когито-Центр. 2013. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=145067
18. Ложкина Е.А., Ложкин В.С. Проектирование в среде 3ds Max. Новосибирск. 2019. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=574829
19. Новиков Б.Ю. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине Компьютерное моделирование. Издательство: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. 2012. - URL <https://e.lanbook.com/book/43563?category=1549>
20. Официальный сайт Третьяковской галереи: www.tretyakov.ru
21. Официальный сайт Русского музея: www.rusmuseum.ru
22. Официальный сайт Эрмитажа: www.hermitagemuseum.org
23. Плаксин А.А., Лобанов А.В. Mental ray/iray. Мастерство визуализации в Autodesk 3ds Max. Издательство: «ДМК Пресс». 2012. - URL: <https://e.lanbook.com/book/4815?category=1549>
24. Портал музеев России: www.museum.ru
25. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства: www.theatremuseum.ru
26. Сборник галерей живописи русских художников и художников XX века: www.artlib.ru
27. Современная мировая живопись: www.wm-painting.ru
28. Трошина Г.В. Трехмерное моделирование и анимация: учебное пособие. Издательство: Новосибирский государственный технический университет. 2010. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229305
29. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие. - Москва: Издательский Дом «ФОРУМ». 2015. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=487293>
30. Энциклопедия искусства - галереи, история искусства, дополнительные темы: www.artprojekt.ru

Описание системы взаимодействия с партнерами

Развивать и совершенствовать данную программу позволяют существующие партнерские связи: с Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена, институтом художественного образования, кафедрой декоративного искусства и дизайна; с Российским центром музейной педагогики и детского творчества (отдел ГРМ).

В процессе работы по данной программе предполагается наладить партнерские отношения с вузами: Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна; Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения, факультетом фотографии, дизайна и журналистики. Важным в выставочной и конкурсной деятельности учащихся может стать участие в мероприятиях, проводимых Международным союзом педагогов-художников (участие в изобразительном диктанте, различных творческих конкурсах).

Описание моделей постпрограммного сопровождения

Послепрограммное сопровождение учащихся может быть организовано с помощью: доступа к открытым ресурсам организаций-партнеров; информационной поддержки через сайты и социальные сети; предоставление перечня конференций и стажировок; приглашения к участию в партнерских проектах. Программа включает профориентационные мероприятия, знакомит с особенностями обучения в институте художественного образования Российского государственного педагогического университета.

Экспертное заключение

на дополнительную общеобразовательную программу ***«Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства и дизайна»***

Дополнительная образовательная программа в области изобразительного и декоративного искусства и дизайна, ориентирована на создание условий для художественного образования и эстетического воспитания, а также приобретение обучающимися знаний, умений и навыков по выполнению учебных заданий и авторских работ в разных материалах и техниках. Программа развивает композиционные способности учащихся овладение ими навыками работы в материалах декоративного искусства и графических редакторов. Она является основой для подготовки одаренных детей к участию в художественных выставках и конкурсах, а также обеспечивает предварительную подготовку обучающихся к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного, декоративного искусства и дизайна.

Содержательная характеристика программы

Основополагающим принципом освоения программы «Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства, и дизайна» является интегрированный подход, способствующий: развитию у обучающихся художественно-творческих способностей, образного и ассоциативного мышления; интеллектуальной и эмоциональной сферы; творческого потенциала личности; воспитанию эстетического вкуса; формированию устойчивой потребности в общении с произведениями искусства и самостоятельном создании творческих работ.

В процессе реализации программы создаются условия для формирования у учащихся навыков и способностей:

- обобщить имеющиеся знания о видах и жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- получить опыт работы над композицией художественного произведения (в разных видах и жанрах изобразительного, декоративного искусства);
- получить опыт художественно-творческой работы с использованием современных цифровых технологий.
- закрепить знания по пропедевтическому курсу композиции в изобразительном, декоративном искусстве и дизайне;
- определить специфику работы и познакомиться с материалами и техниками декоративного искусства, современными цифровыми технологиями, используемыми в художественно-творческой деятельности; (разрешенных к использованию в детской аудитории);

- получить опыт самостоятельной творческой работы и развития информационной компетентности в области компьютерной графики;

Педагогическая целесообразность программы определяется комплексом обстоятельств, среди которых наиболее важными являются: интерес одаренных детей к познанию изобразительного, декоративного искусства и дизайна, к освоению различных классических и современных материалов и техник, знакомству с основными аспектами композиции, стремление к самостоятельной творческой работе.

Практическая составляющая программы направлена на знакомство с различными видами, жанрами и материалами изобразительного и декоративного искусства и дизайна, включающих в себя лекционные и практические (художественно-творческие) занятия, изучение и анализ учебных и научных материалов, электронных ресурсов, иллюстраций, работу с натуры и по воображению и т.д. Базовые знания, получаемые обучающимися на занятиях, контролируются в процессе, опросов, выполнения творческих заданий. Художественно-творческие занятия являются одной из самых эффективных форм обучения.

Формой отчетности образовательных сессий по программе «Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства, и дизайна» являются художественно-творческие задания (работа с натуры) и авторские композиции (на заданную тему).

В программе сформулированы:

1. Цели, задачи планируемые результаты, а также требования к условиям организации образовательного процесса в реализации предлагаемой программы, а также задания проектного и исследовательского характера, с включающие: подготовку электронной презентации по теме сессии; доклад и презентация исследования; обсуждение в группе; презентацию и защиту творческой работы; обсуждение в группе; подготовку работ к экспонированию, оформление выставки; обсуждение в группе. Требования к условиям организации образовательного процесса для реализации программы а также оценка реализации программы и ее образовательные результаты.

2. Представлены:

1. Развернутый учебно-тематический план занятий, включающий 4 сессии. Включающие модули: «Графика», «Живопись», «Декоративное искусство» и «Дизайн». Каждый модуль осваивается обучающимися в течение одной сессии.

2. Модель оценивания ученика с использованием накопительной системы, при которой каждый ученик может набрать максимальное количество баллов.

3. Ссылки на учебно-методическую литературу и ресурсы, рекомендуемые учащимся для совместной, или самостоятельной работы

4. Рекомендации развивать и совершенствования ее через партнерские связи: с Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена, институтом художественного образования, кафедрой декоративного искусства и дизайна; с Российским центром музейной педагогики и детского творчества (отдел ГРМ), а также с профильными вузами: Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна; Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения, факультетом фотографии, дизайна и журналистики. Важным в выставочной и конкурсной деятельности учащихся может стать участие в мероприятиях, проводимых Международным союзом педагогов-художников (участие в изобразительном диктанте, различных творческих конкурсах).

5. Характеристика дидактических материалов к программе.

6. Описана система взаимодействия с партнерами, которая включает: развитие существующих партнерских связей: с Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена, институтом художественного образования, кафедрой декоративного искусства и дизайна данного университета; с Российским центром музейной педагогики и детского творчества (отдел ГРМ).

В процессе работы по данной программе предполагается наладить партнерские отношения с вузами: Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна; Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения, факультетом фотографии, дизайна и журналистики, а также участие в мероприятиях, проводимых Международным союзом педагогов-художников (изобразительный диктант, различные творческие конкурсы).

Описание моделей постпрограммного сопровождения

Постпрограммное сопровождение учащихся может быть организовано с помощью: доступа к открытым ресурсам организаций-партнеров; информационной поддержки через сайты и социальные сети; предоставление перечня конференций и стажировок; приглашения к участию в партнерских проектах. Программа включает профориентационные мероприятия, знакомит с особенностями обучения в институте художественного образования Российского государственного педагогического университета.

Экспертные заключения и рекомендации по использованию программы в системе российского образования

Результативность программы определяется:

- подготовкой к участию во Всероссийской олимпиаде по комплексу предметов «Культура и искусство» по двум комплексам предметов: академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры; технический рисунок и декоративная композиция (организатор - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна);

- подготовкой к участию во Всероссийском конкурсе компьютерной графики «Цифровая палитра» (организаторы - Институт художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена, факультет фотографии, дизайна и журналистики СПбГИК и Т, ДХШ им. И. П. Саутова, Союз художников Санкт-Петербурга, УМЦ Комитета по культуре Санкт-Петербурга).

Профильная образовательная программа *«Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства, и дизайна»* соответствует требованиям, предъявляемым к документам подобного рода и может быть рекомендована для реализации в рамках художественного направления работы с одаренными школьниками.

Член экспертного совета Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Ленинградской области (ГБУ ДО "Центр "Интеллект") по направлению художественное образование, доктор педагогических наук, профессор, зав. отделом «Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского музея, Заслуженный работник культуры, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, член Союза художников РФ.

Б.А. Столяров