

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
Совместного обучения детей и их родителей

Изобразительное искусство и прикладное творчество.

Срок реализации: 1 год

Возраст детей 6-9 лет (желательно по группам 6-7 лет, 7-8 лет, 8-9 лет). Возраст родителей неограничен.

Составила: Э.Э Сидорова
Тольятти, 2009г.

Предисловие

В настоящее время система Российского образования опирается на убеждение, что у детей есть родители, и именно они должны воспитывать, развивать, а, зачастую, и учить своих чад. Времена советские, когда педагог был морально ответственен за продукт своей работы отошли в прошлое. Теперь все проще: родитель платит, учитель выставляет оценки, а результаты вы увидите через много лет, когда уже будет поздно что-либо менять. Кроме того, среди учителей распространено убеждение, что не каждый ребенок одарен творческими способностями от природы, а поэтому формируется точка зрения, что эти способности возможно развить лишь незначительно. Учитель в большей степени стремится просвещать детей, знакомить их с образцами искусства и обучать простейшим навыкам обращения с карандашом, кистью, красками и т.д., нежели чем творить. Кроме того, распространена практика, когда преподавание изобразительного искусства в детских садах и младших классах школ отдано воспитателю или тому же педагогу, который преподаёт чтение и математику. Данный педагог очень редко обладает высоким уровнем подготовки по данному направлению, что объективно приводит к невозможности в основном образовательном процессе привить детям художественные навыки и понимание искусства.

Мы можем сколько угодно сетовать, а можем научиться сами и научить своих детей. И эта программа разработана для обучения детей и родителей с понятной, видимой, контролируемой работой педагога и предполагаемой заинтересованностью и желанием родителей помочь своим детям получить эстетическое развитие.

Есть народная поговорка «Яблочко от яблоньки далеко не падает», и сколько бы родитель не хотел, чтобы ребенок учился, рисовал, творил, мастерил, если сам он будет лежать у телевизора, то ребенок научится лежать у телевизора. У него отложится стереотип, что вот это пока маленький нужно учиться, а вырасту большой и буду, как взрослый, ходить на работу, лежать у телевизора и пить пиво по выходным. А учитывая, что на работе родителя ребенок не видит, и что там родитель делает, не понимает, то растёт он с достаточно ограниченными возможностями собственного развития.

Моя программа направлена на искоренение такого пробела в развитии детей и на помощь родителям в организации процесса развития, обучения и досуга семьи.

Программа содержит занятия, обучающие изобразительному искусству, даёт основы понимания видов и средств изобразительного искусства и творчества, включает азы компьютерной графики, как области практической деятельности художника.

Современный ребенок имеет постоянный опыт общения с компьютером. К сожалению, данный опыт зачастую не даёт ребенку нужных в жизни знаний и навыков, а больше отвлекает его внимание от окружающей жизни. Вместо осознания компьютера как инструмента работы и творчества, присутствует осознание его как развлекательной чудо-машины. Это в корне неправильно. Поэтому, в программу введены начальные уроки освоения графических, анимационных программ и программ трехмерного построения, признанные дать правильное формирование у ребенка отношения к компьютеру.

Пояснительная записка

Программа включает в себя основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, народные декоративные искусства, зрелищные, компьютерные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с жизнью общества и человека.

Программа включает использование современных технологий, а именно: признается, что с помощью компьютера можно создавать художественные вещи, что язык математики тоже может являться языком изображения, языком творчества.

Цель программы:

Научить родителей и детей процессу самообучения и творческого саморазвития. Укрепить взаимопонимание между детьми и родителями. Поддерживать здоровый климат в семье, основанный на совместных интересах родителя и ребенка. Укрепление семьи. Обеспечение правильного самостоятельного понимания родителями возможностей и способностей своего ребенка.

Обеспечить понимание детьми основ художественной деятельности, добиться осмысления родителями прочной взаимосвязи различных видов искусств, объединения многообразия видов искусства в единую систему «по принципу вида художественной деятельности» (Б.М. Неменский). Обеспечить понимание различий между видами и средствами художественной деятельности. Добиться от детей и родителей выявления связей с искусством в процессе ежедневной жизни, определения роли искусства в повседневном бытии, в жизни общества.

Задачи:

Развитие творческого, образного, пространственного мышления.

Формирование навыков использования различных инструментов для творчества, созидания, реализации своих способностей.

Формирование культуры восприятия и умения отличать, что является искусством и культурой и что не является таковым.

Воспитание настойчивости в достижении цели, ответственности за свою работу.

С целью опыта творческого общения в программу вводятся коллективные задания.

Важно, чтобы коллективное художественное творчество нашло применение в оформлении окружающего пространства.

Основные принципы образовательной программы:

Принцип обучения построен на системе передачи знаний и умений от преподавателя родителю и ребенку, и дальнейшем закреплении знаний и умений у ребенка посредством активного участия родителя.

Обучение изобразительному искусству направлено на самовыражение и развитие личности. основополагающим признается то, что приобретение умений и навыков изобразительного искусства делает возможным приобщение человека к образцам мировой художественной культуры, а никак не наоборот.

Обучающиеся анализируют и соотносят результаты собственного творчества с работами других, и получают возможность совместного применения мастерства для украшения и построения жизни.

В ходе обучения изобразительному искусству необходимо как можно больше предоставлять детям свободу выбора: создания замысла творческой работы, вида деятельности, художественных материалов, индивидуальной или групповой работы, сложности выполнения творческой задачи, формы домашнего задания и т.д.

Формы и режим занятий.

Занятия с детьми проводятся в дневное и вечернее время. Большинство занятий рекомендуется проводить в игровой форме, прививая ребенку знания незаметно для него самого, в процессе обсуждения, дискуссии, ответов на вопросы.

Для успешной реализации программы необходимо постоянно обеспечивать непрерывность поступательного развития учащихся. По возможности, все занятия проводятся одним преподавателем.

Ожидаемые результаты и способы определения результативности.

«В результате изучения программы обучающиеся (взрослые в большей степени, дети получают начальные понятия, предполагается, что по мере взросления детей взрослые передадут детям полный объем полученных ими знаний и умений): осваивают основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных материалов; приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладные и народные формы искусства; развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость, ...фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности;» (Б.М. Неменский)

знакомятся с выразительными возможностями традиционных художественных материалов: краски, мелки, пластилин, бумага, и инновационных технологий. приобретают начальное понимание построения интерфейсов компьютерных программ и первичные навыки работы в графическом редакторе PhotoShop.

«приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов искусства; начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли – значение в жизни человека и общества; овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобретают навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности; обретают первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в объеме; обретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражения эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; приобретают представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино);

Результативность программы и итоги ее реализации определяются достижениями обучающихся в различных видах искусства и художественной деятельности, участием в выставках, творческих фестивалях, тематических конференциях и т.д.

Содержание образовательной программы

Обучающиеся знакомятся с доступными изобразительными и прикладными средствами практически (карандаш, кисть, краски, пластилин, глина, нитки, природные материалы, компьютерные графические средства) и с недоступными теоретически. Учащиеся работают определенными материалами, получают первичное освоение этих материалов.

Программа выстроена таким образом, чтобы учащиеся начали освоение изобразительных средств постепенно, от самых простых к более сложным. От первых занятий и далее учащиеся пополняют свой запас знаний инструментов изображения и умений ими пользоваться, постоянно в процессе практических занятий совершенствуясь во владении инструментарием.

Занятия проходят в игровой форме в непринужденной обстановке общения и сравнения достижений детей.

Особый смысл имеют обобщающие уроки: в них учащиеся оценивают свои достижения по пройденной теме, анализируют удачи и ошибки. К обобщающим урокам готовится коллективный просмотр работ учащихся, выставочные экспозиции работ учащихся. Уделяется особое значение показу практического применения творчества в жизни и быту людей.

Вводное занятие.

Занятия проводятся два раза в неделю, на первом занятии педагог дает тему, которую усваивает родитель и понимает ребенок, до следующего занятия в течение трех дней родитель закрепляет знание темы у ребенка, на втором занятии все добиваются результата. Если результата не получилось, то по желанию родителей время на изучение данной темы продлевается. Также по желанию родителей и детей проводятся теоретические и практические занятия для углубления знаний и понимания темы.

Тема 1. Учимся изображать и украшать.

Задачи: Учим детей видеть и изображать. Чтобы видеть, надо не только смотреть, нужно творить самому. Учимся не бояться изображать увиденное и ощущаемое. Учимся видеть в целом и общем. Учимся видеть детали.

Обучение детей первичному опыту владения доступными материалами. Опыт этот будет расширяться во всей дальнейшей работе.

Учим родителей избавляться от комплексов и стереотипов, подчеркиваем авторитет родителя перед ребенком.

Краска и цвет.

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего места и пользования красками. Название цвета. Что в жизни напоминает каждый цвет. Игровое изображение красочного многоцветного букета цветов.

Введение в живопись. Учимся смешивать краски и работать сложными цветами.

Значение палитры. Предлагаемые темы: «Золотая осень», «Морское дно», «Большой букет».

Материалы: краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага.

Заполняем пространство листа.

Введение в композицию. Компонировка предметов на листе бумаги. Учимся заполнять лист различными предметами на выбор учащимися: фруктами, кошечками, машинками, цветами.

Пятно и линия.

Материалы: белая бумага, гуашь, кисть.

Декорирование предметов.

Введение в орнамент. Беседы о народных промыслах. Декорирование рисунком, вырезанными изображениями, природными или текстильными материалами (на выбор родителей). Декупаж.

Материалы: по выбору в зависимости от желания родителей, предпочтительно: коробка или бутылка, салфетки, клей, краска. (лакируются после второго занятия все изделия сразу).

Изображать можно нитками.

Художник может изображать любыми нестандартными средствами: нитками, крупой, осколками керамики.

Введение в декоративное искусство. Коллективная работа. Рекомендуемая тема «Букет».

Материалы: картон, нитки, клей, ножницы.

Зрительный ряд: иллюстрации художников декоративного искусства: ниткография, вышивка бисером, мозаика.

Изображаем в объеме

Превратим комок пластилина или глины в животное. Лепка.

Вариант1: Делаем настольный зоопарк из работ учащихся. Изучаем особенности животного и учимся его стилизовано изображать.

Вариант2: Дымковская игрушка.

Материалы: пластилин, стеки, дощечка.

Сохраняем изображения. Компьютер тоже инструмент.

Основы общения с техникой. Первые опыты сохранения изображений для последующей обработки в графическом редакторе PhotoShop. Сканирование изображений либо фотографирование изображений учащихся.

Проведение беседы, обсуждение успехов и ошибок в работах.
Вводное занятие по компьютерной графике.
Дети учатся открывать свои изображения в редакторе PhotoShop.
Знакомство с понятием размер изображения. Понятие возможности редактирования изображения. Сохранение файлов для дальнейшего размещения на сайт, в блог.
Занятие проводит учитель на большом мониторе. Детям дается возможность попробовать инструмент.
Родители учатся сохранять, обрабатывать изображения для размещения в Интернет, размещать их.
Оснащение: компьютерный класс, программа PhotoShop, фотоаппарат или сканер.

Изображаем в объеме с помощью компьютера (занятие проводится по желанию и обстоятельствам)

Основы общения с программным обеспечением. Первые опыты формирования примитивов и изображений для последующей обработки в графическом редакторе PhotoShop.

Проведение беседы, обсуждение успехов и ошибок в работах.
Вводное занятие по трехмерному моделированию..
Знакомство с основными понятиями. Понятие возможности построения и редактирования моделей. Сохранение файлов для дальнейшего размещения на сайт, в блог.
Занятие проводит учитель на большом мониторе. Детям дается возможность попробовать инструмент.
Оснащение: компьютерный класс, программа PhotoShop, имеющиеся пакеты трехмерного моделирования.

Мы художники и зрители (занятие проводится по желанию и обстоятельствам)

Каждый индивидуальность и творец. Оформляем выставку работ с педагогом. Учимся оформлять свои работы, подбирать рамки, делать паспорту.
Организуем выставку работ, приглашаем сторонних зрителей. Презентуем свое творчество.
Материалы: бумага ватман, ножницы, клей.

Тема 2. Украшаем быт.

Задачи: Учим детей видеть в быту предметы творения рук мастеров. Закладываем знания, что каждое изделие создается человеческими руками, и при его изготовлении применяются навыки художника, дизайнера, творца, мастера. Закладываем убеждение, что умения мастеров и их отношение к миру определяют красоту или безобразие окружающей нас реальности.
Обучение детей первичному опыту владения доступными начальной школе материалами. Обучение взрослых использовать свои работы для украшения своего быта.

Многослойное панно.

Аппликация из готовых изображений. Понятие наслоения верхних изображений на нижние. Дети вырезают отдельные изображения а затем составляют эти элементы в одну работу. Что означает слово скрапбукинг. Освоение техники для родителей, развитие моторики, умения пользоваться ножницами и клеем, понятие объема у детей. Работа панно или открытки ручной работы.
Материалы: распечатанные изображения, кисть, бумага цветная или лоскуты, ножницы, клей, картон.

Краски в PhotoShop. Панель инструментов Tools

Палитра Цвет. Принципы работы цветом в графическом редакторе. Инструмент пипетка, инструмент заливка, градиент. Разукрашиваем сказку. Преподаватель или родитель заранее готовит контурное изображение.

Нарисуем, дорисуем, если только захотим. Корректирование изображений учащихся с помощью инструментов кисть, заливка, вырезать, вставить.

Инструменты рисования программы PhotoShop.

Оборудование: компьютерный класс, программа PhotoShop

Рассматриваем природу.

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Явная красота природы. Бабочки. Дети обводят на листе контуры изображения и украшают изображение. Дети придумывают необычные расцветки животным. Родители помогают детям составить композицию из птиц и бабочек.

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага, клей, ножницы.

Зрительный ряд: книги с изображением бабочек, показ изображений бабочек на экране.

Ткань и тесьма как пятно и линия.

Изображение нарядной птицы в технике аппликации, коллажа. Развитие декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры.

Материалы: разноцветные куски ткани, тесьма, ножницы, клей, картон.

Текстура. Украшаем предмет текстурой.

Развитие декоративного чувства фактуры. Изображение спинки ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Передача фактуры изобразительными средствами. Сравнение поверхностей. Изготовление декоративных поверхностей.

Использование фактуры для украшения предметов. Уделяем внимание практическому использованию различных фактур для украшения быта.

Украшаем баночку или стаканчик цветными шерстяными нитками.

Материалы: баночка, нитки, клей, ножницы, или крупа, клей, гуашь, кисти, бумага.

Зрительный ряд: изображения различных поверхностей: кора, мох, рябь на воде, а также ящериц, змей, лягушек.

Текстуры в PhotoShop.

Возможности редактора PhotoShop .

Оснащение: компьютерный класс, программа PhotoShop.

Лепим из соленого теста. (или папирклеЙ)

Уделяем внимание оформлению элементов интерьера. Понятие рельефа, барельефа. Лепим из соленого теста розетку или плитку. Рассуждаем, как можно использовать этот барельеф в украшении кухни, детской комнаты.

Материалы: соленое тесто, дощечка, гуашь.

Поделки из бумаги. Искусство Оригами.

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Или украшение комнаты ко Дню Рождения ребенка. Или украшения бумажными цветами к свадьбе.

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, фольга, серпантин.

Зрительный ряд: варианты простых самодельных украшений и сложных оригами.

Видео и музыкальный ряд: рождественские и новогодние добрые советские мультфильмы. (или другое по теме)

Тема 3. Архитекторы и декораторы.

Задачи: Дети учатся классифицировать художественные произведения по видам искусства. Обращается внимание на отличия живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративного искусства.

На уроках компьютерной графики закрепляется понимание, что творцом является человек, а компьютер только инструмент мастера, также как и другие инструменты.

«Изумрудный город».

Придумай себе дом. Изображение придуманного для себя дома. Развитие воображения. Ребенок представляет, какой дом он себе построит. Как дом будет выглядеть снаружи и внутри.

Из чего состоят строения. Отличия конструкции и элементов украшения. Как и что мы видим. Особенности восприятия предметов. Рассуждаем, почему все жители изумрудного города считали, что город из изумрудов. Рисуем изумрудный, рубиновый, бирюзовый города.

Материалы: бумага, гуашь, кисти.

Строим бумажный город

Строим бумажный город на основе готовых наборов видоизменяя их и раскрашивая по собственному вкусу. Осваиваем принципы построения выкроек и придания им объема. Каждый ребенок с родителем формирует отдельное здание, которое впоследствии располагается на общей карте города.

Материалы: бумага, гуашь, кисти, клей.

Страна «Не верь в худо»

Дома настоящие и вымышленные. Как получаются компьютерные игры. Их строят художники. Лепка сказочных домиков по мотивам компьютерной игры «Не верь в худо» или другой детской игры или мультфильма, где присутствует много красивых необычных сказочных домиков. Декорирование домиков. Дети не копируют, а сами придумывают разные домики. Все домики размещаются на листе фанеры, лепятся дорожки, деревья, речки, и т.д. получается сказочная страна. Родители помогают.

Материалы: пластилин, стеки, пластиковая бутылка, тряпочка, дощечка.

Придумываем и строим картинку города.

Что такое слой в PhotoShop. Понятие слоя в редакторе PhotoShop. Палитра Слои. Учимся изображать на фоне слоя, выделяя желаемые элементы. Работа со слоем, перемещение слоев, слияние слоев.

Ножницы PhotoShop. Инструменты лассо, вырезать, вставить.

Родители и дети, в зависимости от возраста, осваивают инструменты на изображениях слепленных ими домиков. Предварительно делается фото каждой детской работы и сохраняется в папке на каждом компьютере.

Увеличение и уменьшение предметов в редакторе PhotoShop. Понятие масштабирование. Дети составляют коллаж из изображений вырезанных ими ранее домиков. Полученные работы распечатываются и оформляются в альбом или на стенд. В виде открыток остаются на память родителям в семейные альбомы.

Оснащение: компьютерный класс, программа PhotoShop.

Строим модель города (занятие проводится по желанию и обстоятельствам)

Строим трехмерную модель города на основе готовых примитивов видоизменяя их и текстурируя по собственному вкусу. Осваиваем принципы построения простых моделей и их текстур. Знакомимся с понятиями камера и свет.

Каждый ребенок с родителем формирует отдельное здание, которое впоследствии входит в карту общего города. Формируем и обрабатываем изображения построенного объекта определенное время суток в окружении других объектов.

Оснащение: компьютерный класс, имеющиеся пакеты трехмерного моделирования, программа PhotoShop.

В гости к сказке.

Рисуем сказочных персонажей. Сказка и ее герои. Значение героев в сказке. Читаем и вспоминаем сказки. Разбираем сцены сказок. Вспоминаем основы композиции, декорирования, учимся совмещать это в одной работе.

(занятие готовит детей к сдаче вступительных экзаменов в художественные школы)

Материалы: бумага, карандаш, гуашь, кисти.

Тема 4. Художник театра.

Задачи: Расширение кругозора детей в области практического использования художественных навыков в своей жизни. Первичное освоение текстильных материалов. Понятие характера персонажа. Практический труд по сотворению персонажа. Принципы оживления и анимации персонажа.

Дед, баба и курочка ряба.

Устройство простой театральной куклы-варежки. Практические занятия по исполнению куклы-персонажа. Характеры героев в сказке. Педагог предлагает сказку с количеством героев соответствующим количеству обучающихся пар (семей). Каждый ребенок с родителем делает своего персонажа. Работа со швейными принадлежностями.

Материалы: ткань, нитки, наполнитель, ножницы, иголка, краска по ткани.

Оформляем сцену.

Рисовать можно на всем. Дети и родители разукрашивают занавес для кукольного театра. Коллективная работа в технике батик. Дети рисуют эскизы. Родители наносят резерв на ткань. На следующем занятии дети стараются аккуратно покрасить ткань, родители помогают. Педагог редактирует ошибки. Папы сколачивают рамку-ширму. Материалы: ткань для занавеса белая, краска по ткани или гуашь, кисти.

Мы актеры.

По завершении работы дети разучивают роли и показывают родителям кукольный театр.

По возможности, занятие проводится с привлечением преподавателя музыки или актерского мастерства.

Музыкальный ряд: музыкальное сопровождение к спектаклю.

Создаем мультфильм (занятие проводится по желанию и обстоятельствам)

Осваиваем основы анимации и временных лент. Учимся подготавливать и создавать изображения для мультфильмов. На основе ранее выполненных работ разрабатываем сценарий и создаем анимацию. Формируем видео.

Оснащение: компьютерный класс, программа PhotoShop, Flash.

Заключительное занятие.

Выставка работ. Оформление фотоальбомов на память. Чаепитие.

Условия реализации программы.

Техническое оснащение занятий

Класс ИЗО студии, оборудованный столами и стульями, соответствующий требованиям для данного возраста обучающихся.

Компьютерный класс, удовлетворяющий санитарно-техническим нормам, оснащенный доской, мелом, тряпкой, комплектом стульев и столов, отвечающих требованиям для данного возраста обучающихся, компьютерами, подходящими под минимальную конфигурацию, описанную ниже, проектор.

Минимальная конфигурация компьютеров, необходимых для реализации данной программы: Pentium 4, видеоадаптер 256МВ, Mouse, Windows, системная память 1024 МБ.

Методическое обеспечение образовательной программы

Методические рекомендации к программе Б.М. Неменского.

Графический редактор Adobe Photoshop.

Наглядные пособия

Изображения материалов по темам. Детские книги, диски, плакаты. Изображения произведений искусства.

Раскладка панели инструментов графического редактора Adobe Photoshop.

Компоненты интерфейса Adobe Photoshop.

Литература.

- **Б.М. НЕМЕНСКИЙ** Программа "Изобразительное искусство и художественный труд"
- **А. А. ПЛИГИН** "ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ШКОЛЬНИКОВ"
- **Юсов Б.П.** «Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство»
- **СанПИН 2.2.2.542-96 9.4.** Требования к организации режима учебных и внеучебных занятий с ВДТ и ПЭВМ детей школьного возраста и занятий с игровыми комплексами на базе ПЭВМ детей дошкольного возраста
- **ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД ЮНЕСКО** «К обществам знания»
- **Программа ЮНЕСКО** «Формирование и сохранение культурного наследия в информационном обществе»
- **МАЛЫХ Т.А.** «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»
- **Сидорова Э.Э.** Программа «Изобразительное искусство и прикладное творчество, традиции и современность. Первый год обучения»