

Пояснительная записка

«Один рисунок стоит тысячи слов».

 Эта восточная мудрость, пожалуй, наиболее точно отражает основную идею арт-терапии. Изобразительное творчество можно назвать универсальным средством визуального общения. Посредствам ее реализуется богатый, исцеляющий потенциал спонтанной художественной деятельности, происходят позитивные изменения в интеллектуальном, эмоциональном и индивидуально-личностном развитии человека.

 Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни детей. Это не только новые условия жизни и деятельности, но и новые отношения, новые обязанности. Ребенок впервые сталкивается с качественно новыми для него требованиями - уже в 1-м классе существует регламентация действий, ограничения в удовлетворении спонтанно возникающих потребностей, ответственность за результаты своего труда, с которыми он раньше не сталкивался. И еще: «Учебная деятельность носит коллективный характер, поэтому от ребенка требуется владение определенными навыками общения со сверстниками и учителем, умение вместе работать» (М.М. Безруких, 1991, с.59). В связи с этим, период приспособления ребенка к новым условиям представляется для самых младших школьников наиболее трудным, и поэтому проблема адаптации детей к школе в начальном звене – одна из самых серьезных. По моему мнению, арт-методы применяемые на занятиях по изобразительной деятельности, позволят получить доступ к самым скрытым переживаниям ребенка и корректно помочь ему, особенно при обращении к тем реальным проблемам или фантазиям, которые по каким-либо причинам затруднительно обсуждать вербально. Работа над рисунками, картинами, скульптурами – это безопасный способ разрядки разрушительных и саморазрушительных тенденций (К.Рудестам). Методы арт-терапии позволяют проработать мысли и эмоции, которые человек привык подавлять.

  Помимо всего этого у ребенка развивается чувство внутреннего контроля, т.к. при проведении занятий задействованы кинестетические и зрительные анализаторы, что стимулирует развитие сенсомоторных умений и в целом – правого полушария головного мозга, отвечающего за интуицию и ориентацию в пространстве.

 Образовательная программа «Магия творчества» имеет художественно-эстетическую направленность, по уровню освоения общекультурная.

Новизна ***дополнительной образовательной программы***

       Программа носит модифицированный характер. Арт-терапия давно уже покинула кабинет медика-психотерапевта, а также врача-реабилитолога и вышла в самые широкие народные массы. Она и диагностирует состояние человека, и лечит, и приносит то глубокое позитивное «ощущение себя», которое мы называем «счастьем»... А всё потому, что арт-терапия удовлетворяет самую главную фундаментальную потребность человека — потребность в самоактуализации...

    Школа – это особое образовательное пространство, один из основополагающих принципов которого – опора на актуальные потребности каждого ученика, повышение продуктивности его познавательной и творческой деятельности.

   Школьная среда способствует созданию социально-психологических условий для успешного обучения, но сложность программ и загруженность могут стать предпосылками для появления "психологически неблагополучных" школьников.   Новизна данной программы в том, что программа предусматривает различные формы работы с обучающим, начиная с наблюдения за окружающим миром и заканчивая созданием готового изделия, отображающего суть внутриличностного состояния. Безоценочное восприятие детских работ позволяет детям чувствовать себя в безопасности, знать, что создание образов — это способ передачи своего опыта, мыслей и чувств которые не будут оценивать. Дети являются своего рода экспертами своих работ. Работа строится таким образом, что отправной точкой является опыт каждого ребенка. Важен и уникален вклад каждого из детей. Все работы рассматриваются с равным уважением, вне зависимости от профессионализма. В процессе реализации данной программы, педагог подходит к каждому обучающемуся как к самобытной личности, обладающей своими чертами характера и способностями. Поэтому программа предусматривает дифференцированное обучение детей.

Актуальность ***дополнительной образовательной программы***

       Стратегической направленностью школы XXI века становится подготовка ученика, обладающего опытом творческой деятельности, а также продуктивно, осмысленно и творчески реализующего знания в практике. Среди важнейших задач, стоящих сегодня перед школой, следует назвать активизацию творческой деятельности, развитие теоретических и практических умений учащихся. Данная программа отвечает этим задачам.

      Кроме этого, программа выполняет социальный заказ родителей и детей на обучение детей данному виду изобразительного и декоративно – прикладного творчества.

Педагогическая целесообразность программы

      В процессе освоения программы решаются вопросы образования, духовно-нравственного воспитания, приобщения детей к общечеловеческим ценностям через освоение художественного опыта.

     В процессе реализации данной программы учащиеся не только обучаются рисовать, а постигают как, посредством арт-терапии, справиться с проблемами, вызывающими у него запредельные эмоции (которые зачастую он не может вербализовать), дать выход творческой энергии. Учащиеся вооружаются одним из доступных и приятных для них способов снятия эмоционального напряжения.

  Цель программы

 Образование и воспитание ребёнка через погружение его в мир изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Задачи программы

Образовательные:

-углубление и расширение знаний в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства;

-формирование знаний по основам композиции, цветоведения, лепки;

-обучение различным приемам и техникам нетрадиционного рисования.

Развивающие:

-развитие художественного вкуса и творческого потенциала;

-развитие образного мышления и воображения;

-развитие эстетического восприятия окружающего мира;

-формирование положительной самооценки;

-развитие навыков саморегуляции и способности к конструктивному выражению эмоций, способствующих более успешной адаптации к школе и социуму.

Воспитательные:

-привитие интереса к художественному творчеству;

-воспитание эстетического отношения к действительности;

-воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, доверительного отношения к себе, окружающему миру;

-воспитание коммуникативной культуры.

Отличительные особенности программы

        Отличительной особенностью программы от уже существующих образовательных программ является то, что в ней органично соединяются изобразительное, декоративно – прикладное, театральное искусство и трудовое обучение. Практическая работа занимает главное место в данной программе. Обучающиеся не усваивают готовые знания, а приобретают их через прочувствованное созерцание окружающего мира, прочувствование и познание самих себя, а также изделий изобразительного и декоративно – прикладного искусства, знакомятся с технологией художественного творчества. Затем приобретённые знания обучающиеся используют в своей творческой деятельности, повседневной жизни.

Возраст детей

Данная программа предназначена для детей 10-13 лет.

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний) по письменному заявлению родителей.

Наполняемость группы составляет от 10 до 15 человек.

Срок реализации программы

Программа рассчитана на один год обучения.

Общий объем реализации программы-36 часов.

Формы и режим занятий

 Форма организации занятий – групповая, индивидуально-групповая.

Процесс обучения строится согласно календарно-тематическому планированию.

 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, т.е. 1 час в неделю – 36 часов в год.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.

 Ожидаемый результат по образовательному компоненту программы:

В результате обучения обучающиеся:

-смогут различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;

- научатся использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;

- овладеют навыками нетрадиционного рисования;

- научатся различным приемам работы с бумагой, природным материалом, глиной, песком, красками;

-научатся создавать творческие композиции.

Ожидаемый результат по развивающему компоненту программы:

Обучающиеся смогут:

-развить внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию;

- творчески самовыражаться - реализовывать собственные творческие замыслы;

-освободиться от негативных переживаний (страха, тревожности и т.п.);

-раскрыть внутренние ресурсы.

Ожидаемый результат по воспитательному компоненту программы:

- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;

-приобретение навыка работы в паре, группе;

-умение строить продуктивное взаимодействие, интегрироваться в группы для сотрудничества;

- умение видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту).

Способы определения результативности

-педагогическое наблюдение, беседа;

- педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, участия учащихся в выставках;

- мониторинг: образовательной деятельности детей, самооценка воспитанника.

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы

- выставки;

- презентация творческих работ;

- педагогическая диагностика образовательного процесса.

Учебно-тематический план

№п/п	Тема	Всего часов	В том числе
Теория	Практика
1	Вводное занятие.	1	0,5	0,5
2	« Познай себя в искусстве».	4	1	3
3	« Мир вокруг нас».	4	1	3
4	Работа с песком и манкой.	4	1	3
5	«Путешествие в волшебный мир».	4	1	3
6	«Сказка в нашей жизни».	4	1	3
7	«Леплю себя сам».	4	1	3
8	Рисуем вместе!	4	1	3
9	« Театр в нашей жизни».	3	1	2
10	« Я и моя жизнь».	4	1	3
	Итого:	36	9,5	26,5

Содержание программы

1.Вводное занятие (1 час)

Теория (0,5 часа): Отбор учащихся, ознакомление с режимом работы, правила поведения на занятии. Цель и задачи работы объединения. Организация рабочего места. Правила техники безопасности.

Практика (0,5часа):

Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки обучающегося.

2. « Познай себя в искусстве». (4 часа)

Теория(1 час):

История развития художественного творчества со времен античности до наших дней. История развития изобразительного искусства. Знакомство с различными видами изобразительного искусства.

Практика (3часа):

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, пропорции.

Освоение основ рисунка. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции. Использование различных художественных техник и материалов: акварель, гуашь, восковые мелки.Темы занятий: «Радуга эмоций», «Дерево-это я», «Рисуем чувство: страх/гнев». Экскурсия в парк. « Цвета осени» и др.

3. « Мир вокруг нас» (4 часа)

Теория (1 час):

История развития художественного искусства в отображении мира человеческих взаимоотношений. Знакомство с творчеством художников.

Практика (3 часа):

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Рисование с натуры и рисование по памяти. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции, композиция. Произведения живописи, их связь с жизнью.

Использование различных художественных техник и материалов: акварель, гуашь, восковые мелки. Темы занятий: «Зеркало», «Талисман удачи», «Моя семья», «История в картинках», «Дорога», «День и ночь», «Добро и зло».

4. Работа с песком и манкой (4 часа)

Теория (1 час):

История развития декоративно-прикладного искусства.

Практика (3 часа):

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни. Использование различных художественных техник и материалов: песок, манка, акварель, гуашь, клей. Темы занятий: Экскурсия в художественный музей «Мир в лицах», «Здравствуй песок», «Необыкновенные следы», «Царство песчаных человечков», «Радость», «Нарисованная сказка», «Аллея славы».

5. «Путешествие в волшебный мир». (4 часов)

Теория(1час):

История развития устного народного творчества. История развития декоративно-прикладного искусства. Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских и зарубежных художников

Практика(3 часа):

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в аппликации. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции, композиция.Темы занятий: «Дерево жизни», «Несуществующее животное», «Волшебный мир», «Я - волшебник», «Веселые и грустные кляксы», «Скульптура гнева», «Что такое мечта?», «Танец радости» и др.

6. «Сказка в нашей жизни»   (4 часа)

Теория(1час):

Знакомство с творчеством российских и зарубежных сказочников.

История развития взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой. Рисование с натуры и рисование по памяти. Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских и зарубежных художников, писателей.

Практика(3 часа):

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции, пространства, линии, пятна. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: отношения к природе, человеку и обществу. Темы занятий: «Волшебные зеркала", «Снежная сказка», "Волшебные превращения", коллаж « Я и мой город», коллаж "Сказочная птица" и др.

7.   «Леплю себя сам» (4 часа)

Теория(1 час):

История развития декоративно-прикладного искусства. Знакомство с великими мастерами скульптуры от античности до наших дней.

Практика(3часа):

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции, объёма, материала. Лепка по памяти и по представлению. Правила работы с пластилином, правила лепки. Использование различных материалов: пластилин, картон, бисер. Темы занятий: Экскурсия в музей восковых фигур «Люди вокруг меня». «Кого я больше всего люблю», «Наши любимые игрушки», «Мой пушистый друг», «Что я люблю», «Чего я боюсь?» и др.

8. «Рисуем вместе!» (4часа)

Теория(1час):

История развития декоративно-прикладного искусства, мозаичного творчества. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов.

Практика(3 часа):

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции, композиция. Отработка техники коллективной работы над произведением.Темы занятий: «Я придумываю сказку», «Маленькая фея мне помочь пришла», «Иллюстрация к любимой сказке», «Я рисую точками», «Кляксы», «Цветок желаний», «Сказочные герои».

9. « Театр в нашей жизни» (3часа)

Теория(1час):

История развития театрального творчества. Представление о роли изобразительных искусств в организации материального окружения человека, его повседневной жизни. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей.

Практика (2часа):

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения человека, его повседневной жизни. Техника изготовления театральных масок, костюмов.Темы занятий: Кукольный театр. Сказка «Теремок» (подготовка). Кукольный театр. Сказка «Теремок»(инсценирование), «Какой я», « Я в будущем мире».

10. « Я и моя жизнь» (4часа)

Теория(1час):

История развития изобразительного искусства, автопортреты художников.

Практика (3часа):

Использование различных художественных техник и материалов: акварель, гуашь, восковые мелки. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции.Темы занятий: «Я. Ты. Мы»,«Остров счастья», «Мой портрет», « Театральные маски», «Знакомьтесь, это Я » и др.

Методическое обеспечение программы

Условия набора обучающихся в объединение

       На первый год обучения в объединение «Магия творчества» принимаются все желающие дети по собеседованию с разным уровнем подготовки и образования. Собеседование выявляет уровень мотивации ребёнка и его интерес к данной предметной области. Кроме этого, педагогом ведётся педагогическая диагностика, которая помогает решать проблемы обучения.

Методы обучения

На занятиях объединения «Магия творчества» используются следующие методы обучения:

Словесный: беседа, объяснение, устный опрос

Наглядный: демонстрация, просмотр, наблюдение

Практический: практическая работа, выставки, экскурсии

Репродуктивный

Частично-поисковый

Дидактический материал

- наглядный материал – макеты, муляжи растений и плодов, образцы изделий декоративно-прикладного и изобразительного искусства;

- рисунки, плакаты, шаблоны;

- картины, иллюстрации, слайды, фотоматериалы;

-видеоматериалы, учебные кинофильмы: по памятникам архитектуры, художественным музеям, по видам изобразительного искусства, по творчеству отдельных художников, по народным промыслам, по декоративно-прикладному искусству, по художественным технологиям;

- пособия по художественному творчеству;

- справочная литература.

Учебно-материальная база

Для занятий по профилю данной программы необходимо иметь:

- помещение с хорошим освещением и раковиной для мытья рук;

- рабочие столы, стулья, мольберты, классную доску, шкафы для хранения дидактических пособий и учебных материалов;

- компьютер, медиа-проектор, музыкальный центр;

- материалы и инструменты: акварельные краски, гуашь, восковые мелки, цветные и простые карандаши, ластик, листы формат А4,А-3, А-1, кисти щетина, белка № 1- 10, пластилин, масса для лепки, глина, цветная бумага и картон, клей, крупа, песок, салфетки.

Список литературы

Нормативные документы

1. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»;

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

3. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»;

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

5. Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09–3242 «О направлении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»;

10. Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей.

Список литературы для педагога:

1. Алексеева М.Ю. "Практическое применение элементов арт-терапии в работе учителя". М., 2003.
2. Аметова Л.А. "Формирование арт-терапевтической культуры младших школьников. Сам себе арт-терапевт". М., 2003.

3. Безруких М.М., Ефимова С.П. Знаете ли вы своего ученика? Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1991.

4. Берн Э. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. – В кн.: Игры, в которые играют люди. – СПб.: Лениздат, 2004

5. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965.

6. Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство: искусство вокруг нас.: учеб. для 3 кл. М.: Просвещение, учебники», 2007

7.Горяева Н. А., Островская О. В. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство: декоративно-прикладное искусство в жизни человека.: учеб. для 5 кл. М.: Просвещение, учебники», 2008 .

8. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. "Путь к волшебству, Теория и практика арттерапии". СПб.: Златоуст, 2005.

9. Короткова Л.Д. "Арт-терапия для дошкольников и младшего школьного возраста". СПб.: Речь -2001.

10. Копытин А.И. Арт-терапия детей и подростков. – М.: «Когито-Центр», 2010.

11.Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. – СПб.: Речь, 2008.

12. Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство: каждый народ – художник.: учеб. для 4 кл. М.: Просвещение, учебники», 2007 .

13.Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб, 2007.

14. Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.-метод. пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

Дополнительная литература для учащихся:

Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005.- 123 с.

Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 124 с.

Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 122 с.

Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 123 с.

Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004. – 37 с.