

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДВОРЕЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ПРИНЯТО

Решением Педагогического совета

Протокол № 1

от «2» 09 2022г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 152 от «2» 09 2022г.

Директор ГБНОУ ДУМ СПб

Н.В. Судденкова

**Дополнительная общеразвивающая программа
«СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА»**

Возраст обучающихся: 5-16 лет

Срок реализации: 2 года

**Разработчик:
Леонтьев Виталий Алексеевич,
педагог дополнительного образования;
методист отдела
«Экспозиционно-выставочный центр»
Соколова Юлия Владимировна**

РЕКОМЕНДОВАНО

Методическим советом

протокол № 1 от 26.08.2022

Содержание:

Пояснительная записка	3
Учебный план.....	11
Календарный учебный график	13
Рабочая программа	14
Оценочные и методические материалы	29
Список литературы:.....	48
Рабочая программа воспитания.....	49

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Студия изобразительного творчества» разработана с учетом:

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», ст.2 п.9; с изменениями, вст. в силу 25.07.2022);

– Паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07.12.2018, протокол № 3);

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями;

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам»;

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

– Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации образовательных программ»;

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»;

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

– Распоряжения Комитета по образованию от 25.08.2022 № 1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга;

– Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

– Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

– Устава государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга;

– Лицензии ГБНОУ ДУМ СПб на образовательную деятельность и др. локальных актов учреждения;

– Программы воспитания ГБНОУ ДУМ СПб до 2024 года.

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей в изобразительном творчестве, **имеет художественную направленность.**

Актуальность программы.

В настоящее время появляются тенденции к повышению уровня художественного образования детей. Творчество – своеобразный род познавательной деятельности – это слияние чувств, мыслей и действий. Детское творчество – сложный процесс познания растущим человеком окружающего мира, самого себя, способ выражения своего личностного отношения к познаваемому.

В современных условиях развития общества очень важно помогать ребенку ориентироваться в окружающем мире; осуществлять жизненный выбор, строящийся на человеческих ценностях; реализовать себя в деятельности, способствующей развитию духовного мира детей.

Педагогическая целесообразность. Студия изобразительного творчества – это особая среда, способствующая развитию эмоционально-чувственного мира ребенка, среда, в которой ребенок чувствует себя защищенным и свободным во взгляде на мир, в своих суждениях, свободно осваивает пространство и перемещается в нем.

Созданная в студии среда, особый микроклимат способствуют развитию опыта взаимодействия детей, педагога и родителей; формированию коммуникативных способностей; приобщению ребенка к миру людей, вещей, к искусству; учит понимать мир искусства.

Детское творчество имеет важное значение для личностного развития человека в пору его детства и является фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем.

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 5 – 16 лет.

Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области изобразительного искусства

Задачи:

Обучающие:

- способствовать овладению знаниями по истории города, истории искусства, архитектуре;
- познакомить с выразительными средствами изобразительного искусства, техническими приемами работы в различных техниках;
- способствовать овладению знаний основ художественной грамоты: наглядная перспектива, закономерности построения предметов несложной формы в перспективе, передача объема светотени;
- сформировать основные навыки изобразительной грамоты;
- сформировать представления о цвете, звуке, движении, линии, форме, пространстве и их свойствах;
- познакомить со спецификой законов, по которым строится произведение искусства;
- развить способности к построению ассоциативных аналогий между образами действительности и звуковыми, пластическими, художественными образами, запечатленными в произведениях искусства;
- сформировать умение выразить свои переживания, эмоции, ощущения на листе, используя «язык» изобразительного искусства;
- способствовать реализации ребенком своих ощущений, чувств и образов в материале по законам искусства;
- развить умение давать оценку своей работе.

Воспитательные:

- способствовать формированию внимательного, чуткого, бережного отношения к природе, людям;
- расширить представление об окружающем мире;
- приобщить детей к непреходящим общечеловеческим ценностям;
- способствовать формированию художественного вкуса, способности видеть, чувствовать красоту;
- способствовать развитию эмоционально-эстетического отношения к действительности, сопереживания, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы.

Развивающие:

- развить такие качества, как воля, трудолюбие, терпение, умение преодолевать трудности;
- развить глазомер, восприятие цвета;
- развить мелкую моторику;
- сформировать чувственный аппарат ребенка (слух, зрение, осязание);

– способствовать развитию образного, эмоционального восприятия, фантазии, чувства гармонии и цвета.

Особенность программы заключается в тесной связи экскурсий и лекций с работой на заданную тему в изостудии, что позволяет избегать схематичности в изображении, которая вполне естественна до тех пор, пока отсутствует широкая практика работы с натуры (в частности – пленэр), с другой стороны наполняет отвлеченные предметы реальным образным содержанием, что способствует лучшему их усвоению.

Программа строится с учетом возрастных особенностей ребенка, его уровня подготовки. Темы работ могут быть изменены с учетом интересов обучающихся, возможности их самовыражения. Обучение навыкам рисования и средствам выразительности на первом этапе происходит не явно, а исподволь и является средством для выражения идеи и содержания, ибо получение технических навыков, даже на высшем уровне, не гарантирует художественного развития. Только в единстве с содержанием технические навыки служат созданию художественного образа.

Условия набора. Для обучения по данной программе принимаются все желающие согласно Уставу ГБНОУ ДУМ СПб и соответствующим локальным актам.

Наполняемость групп: в группах 1-го года – не менее 15 человек, 2-го года – не менее 12 человек.

Педагог имеет право в зависимости от творческих способностей, интересов и активности обучающихся изменить количество часов внутри тематического планирования программы, отводимых на изучение разделов, тем; увеличить или уменьшить количество часов, отведенных на концертную деятельность, индивидуальные занятия, указав это в рабочей программе в календарно-тематическом планировании.

Программа является дифференцированной. В то же время занятия по программе имеют общую тематическую направленность, что позволяет проводить их одновременно со всеми обучающимися в едином коллективе, разновозрастном по составу. Спиральный принцип построения программы предполагает усложнение заданий в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, степенью освоения ими программного материала, а также сформированности у них практических умений и навыков.

Срок реализации программы - 2 года. Программа не исключает возможность изменений в системе тем и заданий в зависимости от уровня группы.

Уровень освоения программы: базовый.

Программа является вариативной, и может корректироваться в процессе работы с учетом возможностей материально-технической базы, возрастных особенностей обучающихся, государственных праздников и выходных дней.

Режим занятий:

1 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа (6 часов в неделю, 216 часов в год);

2 год обучения – 2 раза в неделю (6 часов в неделю, 216 часов в год);

Возможно изменение количества часов в связи с изменением расписания, режима занятий и уровнем интенсивности освоения программы обучающимися.

Возможно некоторое изменение пропорций учебного времени, отводимого на освоение тех или иных тем, в зависимости от успеваемости обучающихся в объединении, от скорости усвоения программного материала.

Формы занятий: групповая и индивидуально-групповая. Занятия в изостудии проводятся в групповой форме, но основной является индивидуальная работа с каждым ребенком, т.к. обучающийся, решая поставленные перед ним образовательные задачи, волен выбрать сюжет, мотив, манеру изображения. Педагог при этом не должен навязывать ребенку стереотипных решений, особенно если воспитанник обладает ярко выраженной индивидуальностью образного восприятия.

Занятия изобразительной деятельностью в группе хороши созданием определенной атмосферы, возможностью видеть ход работы других обучающихся. Уже на первом году обучения иногда возникает необходимость индивидуальных занятий с наиболее одаренными, способными обучающимися. Индивидуальные занятия с одаренными обучающимися дают возможность для более серьезного разговора о работе воспитанника, для длительного ведения более сложной постановки.

Занятия могут проходить также в форме выездных выставок, экскурсий, в форме участия в конкурсах, фестивалях и др., согласно учебному плану работы, плану работы ГБНОУ ДУМ СПб, мероприятий, организованных Комитетом по образованию и социальными партнерами учреждения.

Темы занятий могут быть изменены или скорректированы в соответствии с событиями, происходящими в мире или новыми технологиями и тенденциями в образовании.

Кадровое обеспечение.

Обучение по программе может осуществлять один педагог.

Материально-техническое обеспечение. Для реализации данной программы необходимы:

- светлый, специально оборудованный кабинет;
- мольберты или парты с наклонной доской;
- столики-подставки для постановки;
- стеллажи;
- папки для хранения работ;
- проектор;
- слайды;
- репродукции;

- реквизит для постановок;
- гипсы.

Оборудование и материалы

- светлый, специально оборудованный кабинет;
- мольберты или парты с наклонной доской;
- столики-подставки для постановки;
- стеллажи;
- папки для хранения работ;
- проектор;
- слайды;
- объяснительно-иллюстративный материал;
- репродукции картин;
- изделия народных промыслов;
- реквизит для постановок;
- гипсы;
- учебные пособия.

Планируемые результаты, получаемые обучающимися в результате освоения программы

Личностные:

- знающие моральные нормы, умеющие выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;
- умеющие работать на результат;
- готовые к жизненному и личностному самоопределению;
- умеющие учиться, т.е. способные к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Метапредметные:

- убеждённые в позитивной роли изобразительного творчества в жизни современного общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
- овладевшие универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, слушать педагога и выполнять его инструкции;
- стремящиеся к лучшему осознанию культуры своего народа и готовые содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
- овладевшие средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
- развившие эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческую деятельность эстетического характера;
- стремящиеся к совершенствованию речевой культуры в целом.

Предметные:

– овладевшие необходимыми умениями и навыками по программе в соответствии с поставленными задачами;

– освоившие опыт специфической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы практического опыта.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

По итогам *2-х лет обучения* обучающиеся должны:

- уметь использовать линии с различным нажимом, пятна, растушевку, штриховку для создания выразительной композиции (уголь и карандаш);

- применять различные приемы – вливание цвета в цвет, растяжение цвета, лессировка, по-мокрому и др. (акварель);

- использовать различные способы наложения цветового пятна (гуашь);

- использовать разнообразие линий, пятен, штриховки. Передача фактуры предметов с помощью различных способов (точками, штриховкой в различных направлениях, чередованием каких-то элементов) (тушь);

- знать художественные материалы и разные техники работы с ними, уметь их сочетать для наилучшей реализации творческого замысла (комбинированные техники);

- уметь использовать цвет как средство передачи настроения, состояния, выделения главного;

- использовать различные по характеру линии для передачи наибольшей выразительности образа;

- использовать цветовой и тоновой контрасты, контраста величин, «доброе» и «злого», динамичного и спокойного;

- владеть элементами композиции: средства выразительности, смысловая связь элементов, передача пространственного положения объектов;

- уметь составлять композицию на заданную тему: выбор формата, выразительности и правильность компоновки, цельность композиции, выделение сюжетно-композиционного центра;

- уметь создавать декоративный образ, стилизовать декоративные формы, гармонично использовать в стилизации природные формы различных орнаментов.

- владеть понятиями: гармония, контраст, ритм, светотень, перспектива, стилизация и др.;

- уметь анализировать, давать оценку работам;

- уметь создавать яркие выразительные образы, проявлять творческую активность, фантазию, самостоятельно создавать новые оригинальные образы.

В процессе восприятия детьми зрительного ряда педагог организует обсуждение новой темы, используя форму диалога: педагог-воспитанник, воспитанник-воспитанник.

Критерии оценки успешности выполнения поставленных задач в творческих заданиях имеют субъективный характер. Невозможно подойти к детским работам с оценкой: хорошо-плохо или правильно-неправильно. В какой-то мере давать объективный анализ следует по таким критериям:

- создание эмоционально-выразительного изображения, выражение определенного состояния.

- проявление творческого воображения, фантазии.
- владение изобразительными навыками.
- соответствие задуманного содержания полученному изображению.

Способы проверки результативности образовательной программы:

- анализ продуктов деятельности обучающихся;
- беседа с обучающимися;
- выставки;
- конкурсы;
- открытые занятия;
- пленэры;
- система практических работ, решение специальных задач и выполнение заданий;

- сравнительный анализ успешности выполнения специальных заданий, даваемых педагогом на начальном и итоговом этапах освоения образовательной программы;

- творческие задания;
- экскурсии.

Диагностика творческих способностей ребенка осуществляется по следующим параметрам:

- технические умения и навыки;
- знания о средствах выразительности;
- композиция;
- виды художественной деятельности;
- уровень развития мыслительной деятельности.

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы: выставки, открытое занятие для родителей, самоанализ, самостоятельная работа.

Форма итоговой аттестации:

- 1 год – открытые занятия для родителей, конкурс.
- 2 год – открытые занятия, праздники, конкурсы.

**Учебный план
1 год обучения**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие. Техника безопасности. Композиция «Воспоминание о лете»	6	2	4	беседа
2.	Натюрморт «Фрукты».	6	1	5	Самопрезентация работ
3.	Натюрморт «Цветы в вазе».	9	2	7	Самопрезентация работ
4.	Растительный орнамент. «Цветы, фрукты, овощи».	6	1	5	Самопрезентация работ
5.	Ветка дерева	9	2	7	Самопрезентация работ
6.	Осеннее дерево	6	1	5	
7.	Пейзажный жанр.	6	1	5	Самопрезентация работ
8.	Композиция «Я люблю свой город».	9	2	7	Самопрезентация работ
9.	Анималистический жанр (домашние, дикие животные, птицы, рыбы).	24	3	21	Самопрезентация работ
10.	Подводный мир	9	3	6	Самопрезентация работ
11.	Зимняя сказка. Рождество.	21	3	18	Самопрезентация работ
12.	Геометрические тела.	9	1	8	Беседа, опрос
13.	Натюрморт и портрет с геометрическими телами	21	3	18	Беседа, опрос
14.	Виды графики	21	3	18	Самопрезентация работ

15.	Иллюстрация	9	1	8	Самопрезентация работ
16.	Интерьер	6	1	5	Самопрезентация работ
17.	Гравюра на картоне	9	3	6	Самопрезентация работ
18.	Пленэр	9	1	8	Самопрезентация работ
19.	Композиция по материалам пленера	9	0	9	Самопрезентация работ
20.	Подготовка к отчетной выставке. Итоговое занятие	12	1	11	Самопрезентация работ
	Итого:	216	35	181	

**Учебный план
2 года обучения**

№ п/п	НАЗВАНИЕ ТЕМЫ	КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие. Просмотр летних работ. Обсуждение.	6	2	4	Самопрезентация работ
2.	Натюрморт «Фрукты». Натурная постановка.	6	1	5	Самопрезентация работ
3.	Натюрморт «Цветы в вазе».	9	2	7	Самопрезентация работ
4.	Растительный орнамент. «Цветы, фрукты, овощи». Работа в графических техниках	6	1	5	Самопрезентация работ
5.	Ветка дерева. Натурная или фантазийная работа	9	2	7	Самопрезентация работ
6.	Пейзаж «Осеннее дерево». Пленэр	6	1	5	Самопрезентация работ
7.	Пейзажный жанр.	6	1	5	Самопрезентация работ
8.	Основы композиционного построения. «Я люблю свой город».	9	2	7	Самопрезентация работ
9.	Анималистика. Домашние животные. Наброски с натуры	24	3	21	Самопрезентация работ
10.	Подводный мир.	9	3	6	Самопрезентация работ
11.	Зимняя сказка. Рождество	21	3	18	Самопрезентация работ
12.	Декоративные композиции «Геометрические тела».	9	1	8	Самопрезентация работ
13.	Натюрморт геометрические тела и бытовые предметы». Натурная постановка.	21	3	18	Самопрезентация работ
14.	Виды графического	21	3	18	Самопрезентация

	искусства				работ
15.	Книжная графика. Иллюстрация. «Сказки».	9	1	8	Самопрезентация работ
16.	Интерьер «Сказочный дворец».	6	1	5	Самопрезентация работ
17.	Пейзаж «Вид из моего окна». Композиция для гравюры на картоне	9	3	6	Самопрезентация работ
18.	Пленэр.	9	1	8	Самопрезентация работ
19.	Композиция по материалам пленэра.	9	0	9	Самопрезентация работ
20.	Отчетная выставка	12	1	11	Самопрезентация работ
	Итого:	216	35	181	

УТВЕРЖДЕН

Приказом № 452 от «2» 09.2022 г.

Директор ГБНОУ ДУМ СПб

Н.В. Судденкова

Календарный учебный график

Год обучения	Дата начала обучения по программе	Дата окончания обучения по программе	Всего учебных недель	Всего учебных дней	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год	02.09.2022	24.05.2023	36	72	216	2 раза в неделю по 3 часа
2 год	02.09.2022	24.05.2023	36	72	216	2 раза в неделю по 3 часа

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДВОРЕЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ПРИНЯТО

Решением Педагогического совета

Протокол № 1

от «2» 09 2022г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 102-н от «2» 09 2022г.

Директор ГБНОУ ДУМ СПб

Н.В. Судденкова

**Рабочая программа
«СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА»**

Возраст обучающихся: 5-16 лет

Срок реализации: 2 года

Разработчик:

**Леонтьев Виталий Алексеевич,
педагог дополнительного образования
Соколова Юлия Владимировна,
методист отдела
«Экспозиционно-выставочный центр»**

РЕКОМЕНДОВАНО

Методическим советом

протокол № 1 от 26.08 2022

Содержание программы

1 года обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Правила поведения на занятии, на улице, в музее. Правила работы с красками, клеем, другими материалами (бумага, стекло и пр.), инструментами (кисти, карандаши, ножницы и др.).

2. Натюрморт фрукты. Натюрморт «Фрукты в тарелке». Натурная постановка.

Теория: Беседа о том, что такое натюрморт, виды натюрморта. Исторический экскурс, показ репродукции. Знакомство с живописными материалами (гуашь, акварель). Основы цветоведения.

Практика: выполнение работы, основные и дополнительные цвета, их взаимовлияние, нюансы, смешивание красок различного цвета, приемы работы кистью.

Материал: акварель, гуашь.

Натюрморт «Фрукты в вазе». Аппликация.

3. Натюрморт «Цветы в вазе» Натурная постановка.

Теория: показ работ, обсуждение. Цвет, его роль в передаче художественного образа. Различные приемы работы линией, штрихом, пятном.

Практика: выполнение работы, отработка приемов работы кистью.

Материал: акварель, гуашь.

4. Растительный орнамент. Цветы, фрукты, овощи.

Теория: использование орнамента в народном искусстве (Городецкая роспись, Хохлома, Жостово). Наглядные пособия.

Практика: выполнение несложного растительного орнамента.

Материал: по выбору обучающихся.

5. Ветка дерева.

Теория: разнообразные виды линий.

Практика: выполнение работы, построение видов линий на бумаге

6. Осеннее дерево.

Теория: разнообразие формы, цвета, линий. Знакомство с различными приемами компоновки на плоскости.

Практика: выполнение работы, отработка приемов компоновки на листе.

Материал: по выбору обучающихся.

7. Пейзажный жанр. Морской пейзаж (марина), городской, горный, фантазийный.

Теория: пейзажный жанр и его виды в русском и западно-европейском искусстве.

Практика: посещение экспозиции в Государственном Русском музее. Знакомство с работами старых мастеров. Зарисовки.

Материал: мягкий карандаш.

8. Композиция «Я люблю свой город».

Теория: Основы композиционного построения. Показ репродукций, слайдов.

Практика: выполнение работы. Отработка навыков компоновки листа.

Материал: графические или живописные материалы по выбору.

9. Анималистический жанр. Анималистика. Домашние животные.

Теория: Изобразительные средства для передачи в рисунке характерной формы, движения, характера животного.

Практика: зарисовки и наброски животных. Выявление образа через форму, фактуру, цвет.

Материал: по выбору.

Анималистика. Дикие животные.

Теория: Многообразие животного мира, их неповторимость, красота, повадки.

Практика: Тематическая творческая композиция.

Материал: по выбору.

Анималистический жанр. «Птицы».

Теория: зарисовки и наброски, особенности и различие в приемах быстрого рисования с натуры.

Практика: Тематическая творческая композиция.

10. Подводный мир. Подводный мир. Рыбы.

Теория: уникальность флоры и фауны, цветовое разнообразие, особенности форм и линий.

Практика: посещение Зоологического музея или Зоопарка. Наброски и зарисовки с натуры.

Материал: карандаш, фломастер.

11. «Зимняя сказка».

Теория: приемы композиционного построения и цветового решения.

Практика: выполнение эскиза композиции и творческой композиции в цвете.

Материал: гуашь, акварель, пастель.

12. Геометрические тела.

Теория: понятия о геометрических телах

Практика: построение геометрических тел на плоскости с использованием линейки и карандаша.

13. Натюрморт и портрет с геометрическими телами.

Теория: понятия о геометрических телах

Практика: построение геометрических тел на плоскости с использованием линейки и карандаша.

14. Виды графики.

Теория: показ работ. Знакомство с разными видами графики и её характерные особенности. Уникальная и печатная графика. Монотипия, гризайль, пастель, гравюра (на дереве, камне, металле).

Практика: выполнение эскиза в выбранном материале. Поиски лучшего композиционного решения.

Материал: графический материал по выбору.

15. Иллюстрация.

Теория: понятие об иллюстрации. Виды иллюстраций. Место иллюстрации в книге. Знакомство с разными видами иллюстраций. Показ книг. Особенности иллюстрации сказок.

Практика: выполнение эскизов.

Материал: по выбору.

16. Интерьер.

Теория: композиционные средства и их роль в создании художественного образа.

Практика: выполнение эскизов.

17. Гравюра на картоне.

Теория: понятие гравюра.

Практика: основы построения гравюры на картоне.

18. Пленэр.

Теория: понятие пленэр.

Практика: выполнение работы на пленэре.

19. Композиция по материалам пленэра.

Теория: композиционные средства и их роль в создании художественного образа. Организация плоскости листа.

Практика: выполнение эскизов.

Материал: по выбору.

20. Итоговое занятие.

Композиция «Цветы» (создание статической, уравновешенной композиции, использование различных приемов акварельной техники). Практико-композиционное и цветовое решение, согласованность форм. Выставка работ обучающихся, планирование работы на следующий учебный год.

Содержание программы

2 года обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Композиция «Воспоминание о лете»

Теория: Правила поведения на занятии, на улице, в музее. Правила работы с красками, клеем, другими материалами (бумага, стекло и пр.), инструментами (кисти, карандаши, ножницы и др.). Правила личной гигиены при работе в изостудии.

Просмотр и обсуждение летних работ. Композиция, цветовое решение. Знакомство с разнообразными графическими техниками и материалами (карандаш, тушь, пастель, уголь)

Практика: Композиция «Воспоминание о лете». Эскиз небольшого формата. *Материал:* карандаш, тушь, пастель, уголь.

2. Натюрморт «Фрукты». Натюрная постановка.

Теория: Беседа о том, что такое натюрморт, виды натюрморта. Исторический экскурс, показ репродукции. Знакомство с живописными материалами (гуашь, акварель). Основы цветоведения.

Практика: выполнение работы, основные и дополнительные цвета, их

взаимовлияние, нюансы, смешивание красок различного цвета, приемы работы кистью.

Материал: акварель, гуашь.

3. Натюрморт «Цветы в вазе». Натурная постановка.

Теория: показ работ, обсуждение. Цвет, его роль в передаче художественного образа. Различные приемы работы линией, штрихом, пятном

Практика: выполнение работы, отработка приемов работы кистью

Материал: акварель, гуашь.

4. Растительный орнамент. «Цветы, фрукты, овощи». Работа в графических техниках.

Теория: использование орнамента в народном искусстве (Палех, Хохлома, Гжель). Наглядные пособия.

Практика: Посещение экспозиции народного искусства в Государственном Русском музее или Этнографическом музее народов России. Зарисовки. Выполнение творческой работы в графических техниках.

Материал: по выбору обучающихся.

5. Ветка дерева. Натурная или фантазийная работа.

Теория: фактура предмета и возможности ее передачи (выразительные свойства линий, штрихов, точек). Тональное отношение.

Практика: выполнение работы. Развитие навыков работы с графическими материалами. Развитие внимания, аккуратности, усидчивости.

Материал: графитный карандаш, тушь, кисть, перо.

6. Пейзаж «Осеннее дерево». Пленэр.

Теория: Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к природе, умения видеть её красоту в разные времена года.

Графические зарисовки деревьев. Силуэты деревьев. Линия горизонта.

Передний план и дальний план. Линейная и воздушная перспектива.

Практика: выполнение работы. Развитие навыков работы с графическими материалами.

Материал: графические материалы по выбору

7. Пейзажный жанр. Морской пейзаж (марина), городской, горный, фантазийный.

Теория: пейзажный жанр и его виды в русском и западно-европейском искусстве.

Практика: посещение экспозиции в Государственном Русском музее и Государственном Эрмитаже. Знакомство с работами старых мастеров. Зарисовки.

Материал: мягкий карандаш.

8. Тематическая композиция «Я люблю свой город».

Теория: Основы композиционного построения. Показ репродукций, слайдов.

Практика: выполнение работы. Отработка навыков компоновки листа.

Материал: графические или живописные материалы по выбору.

9. Анималистика. Домашние животные.

Теория: Изобразительные средства для передачи в рисунке характерной формы, движения, характера животного.

Практика: зарисовки и наброски животных. Выявление образа через форму, фактуру, цвет.

Материал: по выбору.

10. Подводный мир

Теория: уникальность флоры и фауны, цветовое разнообразие, особенности форм и линий.

Практика: посещение Зоологического музея или Зоопарка. Наброски и зарисовки с натуры.

Материал: карандаш, фломастер.

11. Тематическая композиция «Зимняя сказка».

Теория: приемы композиционного построения и цветового решения.

Практика: выполнение эскиза композиции и творческой композиции в цвете.

Материал: гуашь, акварель, пастель

12. Декоративные композиции «Геометрические тела».

Теория: статическая композиция. Правила компоновки предметов на плоскости. Симметрия и асимметрия. Ритм.

Практика: выполнение работы.

Материал: по выбору

13. Портрет «Геометрические тела в лице человека»

Натюрморт «Геометрические тела и бытовые предметы. Натурная постановка.

Теория: показ работ. Предметная среда как особое пространство каждого человека. Пропорции – соотношение частей по величине. Передача объема светотенью. Культура штриха. Светотень. Образ человека – главная тема в изобразительном искусстве. Знакомство с основными пропорциями фигуры и головы человека. Наброски с натуры. Построение, объем.

Практика: выполнение работы.

Материал: карандаш

14. «Виды графического искусства»

Теория: показ работ. Знакомство с разными видами графики и её характерные особенности. Уникальная и печатная графика. Монотипия, гризайль, пастель, гравюра (на дереве, камне, металле).

Практика: выполнение эскиза в выбранном материале. Поиски лучшего композиционного решения.

Материал: графический материал по выбору.

15. Книжная графика. Иллюстрация. «Сказки»

Теория: понятие о книге, ее структуре, графических элементах. Показ и обсуждение оформления разных типов книг. Разбор отдельных элементов книги: заставка, концовка, буква (инициал). Понятие об иллюстрации. Виды иллюстраций. Место иллюстрации в книге. Знакомство с разными видами иллюстраций. Показ книг. Особенности иллюстрации сказок.

Практика: выполнение эскизов.

16. Интерьер «Сказочный дворец». Тематическая композиция

Теория: Понятие интерьера. Крупные и мелкие формы. Их взаимодействие в плоскости листа.

Практика: выполнение работы.

Материал: по выбору.

17. Пейзаж «Вид из моего окна». Композиция для гравюры на картоне.

Теория: технология изготовления гравюры на картоне.

Практика: предварительное задание: эскиз тушью. Выполнение работы. Разбор различных отпечатков.

Материал: картон, клей ПВА, тушь, типографская краска.

18. Пленэр

Практика: выполнение практической работы, наброски и зарисовки цветов, деревьев, городской среды.

Материал: карандаш, акварель, пастель.

19. Композиция по материалам пленэра.

Теория: Просмотр и обсуждение выполненных работ. Отбор натурального материала для композиций.

Практика: выполнение композиции. Использование полученных навыков и различных приемов в работе кистью, пером, карандашом и акварелью.

Материал: по выбору.

20. Подготовка к участию в выставках, конкурсах, фестивалях.

Теория: Просмотр и обсуждение работ, выполненных за учебный год. Отбор наиболее удачных натуральных набросков, зарисовок. Анализ постановочных работ (натюрмортов). Коллективное обсуждение тематических композиций и материалов к ним.

Практика: Обсуждение, беседа.

Итоговое занятие.

Творческое задание на летние каникулы.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 год обучения

№ п/п	Темы	Количество часов	Планируемая дата	Фактическая дата
I	Вводное занятие. Техника безопасности.	6		
1.	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности	3	02.09.2022	
2.	Композиция «Воспоминание о лете»	3	07.09.2022	
II	Натюрморт «Фрукты»	6		
3.	Натюрморт «Фрукты»	3	09.09.2022	
4.	Натюрморт «Фрукты»	3	14.09.2022	
III	Натюрморт «Цветы в вазе»	9		
5.	Натюрморт «Цветы в вазе»	3	16.09.2022	
6.	Натюрморт «Цветы в вазе»	3	21.09.2022	
7.	Натюрморт «Цветы в вазе»	3	23.09.2022	
IV	Растительный орнамент «Цветы, фрукты, овощи»	6		
8.	Растительный орнамент «Цветы, фрукты, овощи»	3	28.09.2022	
9.	Растительный орнамент «Цветы, фрукты, овощи»	3	30.09.2022	
V	Ветка дерева	9		
10.	Ветка дерева	3	05.10.2022	
11.	Ветка дерева	3	07.10.2022	
12.	Ветка дерева	3	12.10.2022	
VI	Осеннее дерево	6		
13.	Осеннее дерево	3	14.10.2022	
14.	Осеннее дерево	3	19.10.2022	
VII	Пейзажный жанр	6		
15.	Пейзажный жанр	3	21.10.2022	
16.	Пейзаж на свободную тему	3	26.10.2022	
VIII	Композиция «Я люблю свой город»	9		

17.	Композиция «Я люблю свой город»	3	28.10.2022	
18.	Композиция «Я люблю свой город»	3	02.11.2022	
19.	Композиция «Я люблю свой город»	3	09.11.2022	
IX	Анималистический жанр	24		
20.	Домашние животные	3	11.11.2022	
21.	Домашние животные	3	16.11.2022	
22.	Домашние животные	3	18.11.2022	
23.	Дикие животные	3	23.11.2022	
24.	Дикие животные	3	25.11.2022	
25.	Птицы	3	30.11.2022	
26.	Птицы	3	02.12.2022	
27.	Любимые животные	3	07.12.2022	
X	Подводный мир	9		
28.	Подводный мир	3	09.12.2022	
29.	Подводный мир	3	14.12.2022	
30.	Подводный мир	3	16.12.2022	
XI	Зимняя сказка. Рождество.	21		
31.	Зимняя сказка	3	21.12.2022	
32.	Зимняя сказка	3	23.12.2022	
33.	Новый год	3	28.12.2022	
34.	Новый год	3	30.12.2022	
35.	Инструктаж по технике безопасности. Рождество	3	11.01.2023	
36.	Рождество	3	13.01.2023	
37.	Рождество	3	18.01.2023	
XII	Геометрические тела	9		
38.	Декоративная композиция	3	20.01.2023	
39.	Декоративная композиция	3	25.01.2023	
40.	Декоративная композиция	3	27.01.2023	
XIII	Натюрморт и портрет с геометрическими телами	21		

41.	Натюрморт с геометрическими телами	3	01.02.2023	
42.	Натюрморт с геометрическими телами	3	03.02.2023	
43.	Портрет	3	08.02.2023	
44.	Портрет	3	10.02.2023	
45.	Портрет	3	15.02.2023	
46.	Портрет мамы	3	17.02.2023	
47.	Портрет мамы	3	22.02.2023	
XIV	Виды графики	21		
48.	Уникальная графика	3	24.02.2023	
49.	Уникальная графика	3	01.03.2023	
50.	Печатная графика	3	03.03.2023	
51.	Печатная графика	3	10.03.2023	
52.	Книжная графика	3	15.03.2023	
53.	Книжная графика	3	17.03.2023	
54.	Коллаж	3	22.03.2023	
XV	Иллюстрация	9		
55.	Иллюстрация	3	24.03.2023	
56.	Иллюстрация	3	29.03.2023	
57.	Иллюстрация	3	31.03.2023	
XVI	Интерьер	6		
58.	Сказочный дворец	3	05.04.2023	
59.	Сказочный дворец	3	07.04.2023	
XVII	Гравюра на картоне	9		
60.	Гравюра на картоне	3	12.04.2023	
61.	Гравюра на картоне	3	14.04.2023	
62.	Гравюра на картоне	3	19.04.2023	
XVIII	Пленэр	9		
63.	Летний сад	3	21.04.2023	
64.	Михайловский сад	3	26.04.2023	
65.	Марсово поле	3	28.04.2023	
XIX	Композиция по материалам пленэра	9		
66.	Обсуждение, эскизы и зарисовки	3	03.05.2023	
67.	Композиция	3	05.05.2023	
68.	Композиция	3	10.05.2023	
XX	Подготовка к отчетной выставке	12		
69.	Обсуждение и подбор работ	3	12.05.2023	

70.	Подготовка к экспозиции	3	17.05.2023	
71.	Подготовка к экспозиции	3	19.05.2023	
72.	Выставка работ	3	24.05.2023	
	Всего:		216	

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2 год обучения

№ п/п	Темы	Количество часов	Планируемая дата	Фактическая дата
I	Вводное занятие. Техника безопасности.	6		
1.	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности	3	02.09.2022	
2.	Композиция «Воспоминание о лете»	3	07.09.2022	
II	Натюрморт «Фрукты». Натуральная постановка	6		
3.	Натюрморт «Фрукты»	3	09.09.2022	
4.	Натюрморт «Фрукты»	3	14.09.2022	
III	Натюрморт «Цветы в вазе». Натуральная постановка.	9		
5.	Натюрморт «Цветы в вазе»	3	16.09.2022	
6.	Натюрморт «Цветы в вазе»	3	21.09.2022	
7.	Натюрморт «Цветы в вазе»	3	23.09.2022	
IV	Растительный орнамент «Цветы, фрукты, овощи». Работа в графических техниках.	6		
8.	Растительный орнамент «Цветы, фрукты, овощи»	3	28.09.2022	
9.	Растительный орнамент «Цветы, фрукты, овощи»	3	30.09.2022	
V	Ветка дерева. Натуральная или фантазийная работа.	9		
10.	Ветка дерева	3	05.10.2022	
11.	Ветка дерева	3	07.10.2022	
12.	Ветка дерева	3	12.10.2022	
VI	Пейзаж «Осеннее дерево». Пленэр.	6		
13.	Осеннее дерево. Пленэр	3	14.10.2022	
14.	Осеннее дерево. Пленэр.	3	19.10.2022	

VII	Пейзажный жанр	6		
15.	Морской пейзаж	3	21.10.2022	
16.	Городской пейзаж	3	26.10.2022	
VIII	Композиция «Я люблю свой город»	9		
17.	Композиция «Я люблю свой город»	3	28.10.2022	
18.	Композиция «Я люблю свой город»	3	02.11.2022	
19.	Композиция «Я люблю свой город»	3	09.11.2022	
IX	Анималистика. Домашние животные. Наброски с натуры	24		
20.	Домашние животные	3	11.11.2022	
21.	Домашние животные	3	16.11.2022	
22.	Домашние животные	3	18.11.2022	
23.	Дикие животные	3	23.11.2022	
24.	Дикие животные	3	25.11.2022	
25.	Птицы	3	30.11.2022	
26.	Птицы	3	02.12.2022	
27.	Птицы	3	07.12.2022	
X	Подводный мир. Наброски.	9		
28.	Подводный мир	3	09.12.2022	
29.	Подводный мир	3	14.12.2022	
30.	Подводный мир	3	16.12.2022	
XI	Зимняя сказка. Рождество.	21		
31.	Зимняя сказка	3	21.12.2022	
32.	Зимняя сказка	3	23.12.2022	
33.	Новый год	3	28.12.2022	
34.	Новый год	3	30.12.2022	
35.	Инструктаж по технике безопасности. Рождество	3	11.01.2023	
36.	Рождество	3	13.01.2023	
37.	Рождество	3	18.01.2023	
XII	Декоративные композиции «Геометрические тела»	9		
38.	Декоративная композиция	3	20.01.2023	

39.	Декоративная композиция	3	25.01.2023	
40.	Декоративная композиция	3	27.01.2023	
XIII	1 Портрет «Геометрические тела в лице человека» Натюрморт «Геометрические тела и бытовые предметы. Натурная постановка.	21		
41.	Натюрморт с геометрическими телами	3	01.02.2023	
42.	Натюрморт с геометрическими телами	3	03.02.2023	
43.	Портрет	3	08.02.2023	
44.	Портрет	3	10.02.2023	
45.	Портрет	3	15.02.2023	
46.	Портрет мамы	3	17.02.2023	
47.	Портрет мамы	3	22.02.2023	
XIV	Виды Графического искусства.	21		
48.	Уникальная графика	3	24.02.2023	
49.	Уникальная графика	3	01.03.2023	
50.	Печатная графика	3	03.03.2023	
51.	Печатная графика	3	10.03.2023	
52.	Монотипия, гравюра	3	15.03.2023	
53.	Монотипия, гравюра	3	17.03.2023	
54.	Коллаж	3	22.03.2023	
XV	Книжная графика. Иллюстрация «Сказки».	9		
55.	Книжная графика	3	24.03.2023	
56.	Иллюстрация	3	29.03.2023	
57.	Иллюстрация	3	31.03.2023	
XVI	Интерьер	6		
58.	Сказочный дворец	3	05.04.2023	
59.	Сказочный дворец	3	07.04.2023	
XVII	Пейзаж «Вид из моего окна». Композиция для гравюры на картоне	9		
60.	Гравюра на картоне	3	12.04.2023	
61.	Гравюра на картоне	3	14.04.2023	

62.	Гравюра на картоне	3	19.04.2023	
XVIII	Пленэр	9		
63.	Летний сад	3	21.04.2023	
64.	Михайловский сад	3	26.04.2023	
65.	Марсово поле	3	28.04.2023	
XIX	Композиция по материалам пленэра	9		
66.	Обсуждение, эскизы и зарисовки	3	03.05.2023	
67.	Композиция	3	05.05.2023	
68.	Композиция	3	10.05.2023	
XX	Подготовка к отчетной выставке	12		
69.	Обсуждение и подбор работ	3	12.05.2023	
70.	Подготовка к экспозиции	3	17.05.2023	
71.	Подготовка к экспозиции	3	19.05.2023	
72.	Отчетная выставка	3	24.05.2023	
	Всего:	216		

Оценочные и методические материалы
Методическое обеспечение программы
1 год обучения

На первом году обучения, не затрагивая непосредственности детского рисунка, предполагается познакомить их с приемами работы карандашом и кистью (различные способы штриховки, разнохарактерные линии), основами цветоведения (колорит, принципом смешивания красок, передачи цветом настроения, состояния), основами композиции, «потому что каждый ребенок может выучиться сочинять рисунки, т.е. в каждом может быть развито чувство прекрасного и умение выразить его простыми способами» (А. Доу).

На занятиях используются музыка, литературный материал (сказки, Евангельские притчи, мифы), сочинение на бумаге своих рассказов, знакомство с произведениями древнерусской культуры, национальными традициями, произведениями искусства, фрагменты праздников. Дети работают в разных техниках: акварель, гуашь, цветные карандаши, аппликация, бумажная пластика, лепят из глины.

На первом этапе в натуральных постановках используются модели, исключая перспективные явления из круга наблюдений обучающегося «плоские предметы» (листья и т.д.). Дальше — объемные предметы в пространстве (форма, размер, характер, типические детали) - овощи, плоды, воспринимаемые скорее как масса, а не как конструктивно организованный объем.

Задания на составление натюрмортов из имеющихся перед глазами предметов закрепляют знания по построению (использовать их в различных положениях). Композиционная работа должна быть положена в основу метода обучения изобразительному искусству (пейзаж, натюрморт, сюжетная композиция). Выразительность изображения зависит от способности вычленить предмет в пространстве, от композиционного восприятия его, от вписанности предметов в прямоугольник картинной плоскости. Создание условий для выбора наиболее подходящего формата при работе над натюрмортом, пейзажем, композицией на тему. Использование возможностей композиции для передачи отношения к изображаемым предметам, событиям. Горизонтальные, вертикальные, диагональные, различные дугообразные линии, образуя формы различные в движении, создают на плоскости выбранного формата пластически образный знак, передающий идею мастера.

Анализируя работы великих мастеров, обучающиеся знакомятся с художественными средствами, ведущими к созданию «композиции». С этой целью полезны формальные задания, когда в беспредметной композиции,

состоящей из линий, точек, разнообразных форм, лишенных предметности, передается состояние, настроение. К такого рода заданий относятся композиции на тему «Музыка» (музыкальные произведения, различные по характеру, например, «Колыбельная» - «Марш»), «Звон» («Набат» - «Благовест»), «Шум». Далее композиция с одним и большим количеством предметов, чтобы предмет существовал в среде, был органично связан с ней, фон вокруг предмета должен «работать» на передачу характера предмета. Когда же композиция включает в себя несколько предметов, то контраст форм и линий, возникающих между предметами, образует пластическую связь. Определение характера композиции (динамическая, статичная), различный характер движения (спокойные ритмы, гармоничные отношения и дисгармоничные, основанные на столкновении, пересечении форм) - эта работа важна и в психологическом, морально-нравственном аспекте, так как помогает обучающимся в формировании цельной мировоззренческой позиции

Для развития восприятия важны занятия по изучению произведений великих мастеров в оригинале и этому благоприятствует весь культурный потенциал Санкт-Петербурга. Кроме искусствоведческих экскурсов, включающих анализ отдельных произведений, изучение стилей и направлений, необходимы и занятия с рядом специальных упражнений-заданий, помогающих понять действие механизмов перцепции — зрительного восприятия, подвести к пониманию «языка» изобразительного искусства.

Работа над предложенной темой должна опираться на экскурсии и зарисовки, постановки в классе, лекции с демонстрацией репродукций, разбор работ после завершения темы, постоянное оформление небольших выставок из лучших работ по мере завершения темы.

В плане обучения техническим навыкам предложенная система заданий имеет характер постепенного усложнения поставленных задач в соответствии с готовностью воспринимать на определенном уровне форму, цвет, объем, пространственное взаимоотношение предметов друг с другом.

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса.

Наиболее часто используемые методы:

– в основе которых лежит способ организации занятия: словесные – устное изложение, анализ работ, рассказ, беседа (разговор) и т.д.; наглядные – показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) педагогом, работа по образцу, демонстрация и иллюстрация чего-либо и др.; практические – упражнения, работа с книгой и др.;

– в основе которых лежит уровень деятельности детей (объяснительно-иллюстративные – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; репродуктивные – обучающие воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности; частично-поисковые – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом).

Приемы:

– беседа – приглашение обучающихся к равноправному сотрудничеству, к размышлению, к использованию в рассуждениях имеющихся у них знаний;

– комментарий – объяснение, помогающее обучающимся определить смысл объектов;

– игра – позволяет смоделировать, воссоздать условную ситуацию и обеспечить обучающимся возможность условного проживания,

– локализация – прием концентрации внимания группы, ее познавательного интереса на чем-то конкретном, за счет каких-либо условно принимаемых ограничений (пространственных, временных);

– активизация внимания группы – обращение к особо интересным, особо эмоциональным фактам, наиболее аттрактивным экспонатам, объектам, событиям;

– обращение к знаниям обучающихся – от общеизвестного факта к более сложным явлениям;

– обращение к первоисточнику – извлечение информации из музейного предмета, экспозиции, объекта;

– задания – групповые, индивидуальные, устные, практические и др.;

– объяснение – совокупность приемов, позволяющая обеспечить доступность и более четкое понятное представление о малоизвестных фактах, событиях, явлениях;

– анализ и разбор проблемных ситуаций;

– включение нового понятия в ряд уже известных фактов.

Дидактический материал.

– образовательная программа;

– учебные методические пособия для педагога и обучающихся (дидактический, информационный, справочный материал, разработки занятий, специальная литература, справочники, иллюстративные материалы);

– печатные пособия: плакаты, картины, фотографии, иллюстрации, репродукции.

Методическое обеспечение

2 года обучения

Занятие изобразительного творчества делится на несколько этапов:

1. Упражнение – разминка на развитие креативности, внимания, зрительной памяти.

2. Объяснение новой темы с параллельным показом слайдов и репродукций, детских работ, природных форм или других материалов.

3. Выполнение творческого задания.

4. Разбор работ.

Наиболее используемые методы:

– в основе которых лежит способ организации занятия: *словесные* – устное изложение, анализ работ, рассказ, беседа (разговор) и т.д.; *наглядные* – показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) педагогом, работа по образцу, демонстрация и иллюстрация чего-либо и др.; *практические* – упражнения, работа с книгой и др.;

– в основе которых лежит уровень деятельности детей (*объяснительно-иллюстративные* – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; *репродуктивные* – обучающие воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности; *частично-поисковые*: участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом).

Приемы:

– беседа – приглашение обучающихся к равноправному сотрудничеству, к размышлению, к использованию в рассуждениях имеющихся у них знаний;

– комментарий – объяснение, помогающее обучающимся определить смысл объектов;

– игра – позволяет смоделировать, воссоздать условную ситуацию и обеспечить обучающимся возможность условного проживания,

– локализация – прием концентрации внимания группы, ее познавательного интереса на чем-то конкретном, за счет каких-либо условно принимаемых ограничений (пространственных, временных);

– активизация внимания группы – обращение к особо интересным, особо эмоциональным фактам, наиболее аттрактивным экспонатам, объектам, событиям;

– обращение к знаниям обучающихся – от общеизвестного факта к более сложным явлениям;

– обращение к первоисточнику – извлечение информации из музейного предмета, экспозиции, объекта;

– задания – групповые, индивидуальные, устные, практические и др.;

- объяснение – совокупность приемов, позволяющая обеспечить доступность и более четкое понятное представление о малоизвестных фактах, событиях, явлениях;
- анализ и разбор проблемных ситуаций;
- включение нового понятия в ряд уже известных фактов.

На первом году обучения, не затрагивая непосредственности детского рисунка, предполагается познакомить детей с приемами работы карандашом и кистью (различные способы штриховки, разнохарактерные линии), основами цветоведения (колорит, принципом смешивания красок, передачи цветом настроения, состояния), основами композиции, «потому что каждый ребенок может выучиться сочинять рисунки, т.е. в каждом может быть развито чувство прекрасного и умение выразить его простыми способами» (А. Доу).

На занятиях используются музыка, литературный материал (сказки, Евангельские притчи, мифы), сочинение на бумаге своих рассказов, знакомство с произведениями древнерусской культуры, национальными традициями, произведениями искусства, фрагменты праздников. Дети работают в разных техниках: акварель, гуашь, цветные карандаши, аппликация, бумажная пластика, лепят из глины.

На первом этапе в натуральных постановках используются модели, исключая перспективные явления из круга наблюдений обучающегося «плоские предметы» (листья и т.д.). Дальше — объемные предметы в пространстве (форма, размер, характер, типические детали) - овощи, плоды, воспринимаемые скорее как масса, а не как конструктивно организованный объем.

Задания на составление натюрмортов из имеющихся перед глазами предметов закрепляют знания по построению (использовать их в различных положениях). Композиционная работа должна быть положена в основу метода обучения изобразительному искусству (пейзаж, натюрморт, сюжетная композиция). Выразительность изображения зависит от способности вычленить предмет в пространстве, от композиционного восприятия его, от вписанности предметов в прямоугольник картинной плоскости. Создание условий для выбора наиболее подходящего формата при работе над натюрмортом, пейзажем, композицией на тему. Использование возможностей композиции для передачи отношения к изображаемым предметам, событиям. Горизонтальные, вертикальные, диагональные, различные дугообразные линии, образуя формы различные в движении, создают на плоскости выбранного формата пластически образный знак, передающий идею мастера.

Анализируя работы великих мастеров, обучающиеся знакомятся с художественными средствами, ведущими к созданию «композиции». С этой целью полезны формальные задания, когда в беспредметной композиции, состоящей из линий, точек, разнообразных форм, лишенных предметности, передается состояние, настроение. К такого рода заданиям относятся композиции на тему «Музыка» (музыкальные произведения, различные по характеру, например, «Колыбельная» - «Марш»), «Звон» («Набат» - «Благовест»), «Шум». Далее композиция с одним и большим количеством предметов, чтобы предмет существовал в среде, был органично связан с нею, фон вокруг предмета должен «работать» на передачу характера предмета. Когда же композиция включает в себя несколько предметов, то контраст форм и линий, возникающих между предметами, образует пластическую связь. Определение характера композиции (динамическая, статичная), различный характер движения (спокойные ритмы, гармоничные отношения и дисгармоничные, основанные на столкновении, пересечении форм) - эта работа важна и в психологическом, морально-нравственном аспекте, так как помогает обучающимся в формировании цельной мировоззренческой позиции.

Для развития восприятия важны занятия по изучению произведений великих мастеров в оригинале и этому благоприятствует весь культурный потенциал Санкт-Петербурга. Кроме искусствоведческих экскурсов, включающих анализ отдельных произведений, изучение стилей и направлений, необходимы и занятия с рядом специальных упражнений-заданий, помогающих понять действие механизмов перцепции — зрительного восприятия, подвести к пониманию «языка» изобразительного искусства.

На этапе развития аналитического восприятия будут полезны вспомогательные задания: наброски, зарисовки и последующая обработка их с использованием различных графических приемов. Темы «Дерево», «Цветы», «Животные», «Я и мир» могут быть использованы для тестов по психологической коррекции.

Весной, в зависимости от степени подготовленности, возможен пленэр. В процессе работы над натюрмортом, композицией и отчасти городским пейзажем (работа по памяти) в основу цветового решения ложится локальный цвет. Дальнейшее развитие цветовосприятия и понимание живописного решения связано с наблюдением локального цвета в световоздушной среде.

Работа над предложенной темой должна опираться на экскурсии и зарисовки, постановки в классе, лекции с демонстрацией репродукций,

разбор работ после завершения темы, постоянное оформление небольших выставок из лучших работ по мере завершения темы.

В плане обучения техническим навыкам предложенная система заданий имеет характер постепенного усложнения поставленных задач в соответствии с готовностью воспринимать на определенном уровне форму, цвет, объем, пространственное взаимоотношение предметов друг с другом.

Развитие образного восприятия и пространственного мышления - главная задача первого этапа работы в изостудии.

С этой целью используются прогулки - экскурсии в Михайловский и Ботанический сад, на Каменный остров. Главное, вызвать увлеченность объектом, заинтересованность, поэтому прогулки должны быть подкреплены небольшим историческим экскурсом: Михайловский сад - история Михайловского замка, Ботанический сад — основание города, огороды на Аптекарском острове, Каменный остров - его история в 18 в., здания стиля «Модерн», философская концепция «модерна», необычный вид зданий, в некотором роде «сказочный» - все это способствует развитию воображения, дает толчок к творчеству. Во время прогулок делаются небольшие зарисовки, этюды, которые впоследствии служат подсобным материалом для создания тематических композиций. Первый образ обростаёт более тонкими и глубокими наблюдениями, появляется способность пространственного восприятия цвета.

На четвертом году обучения как учебно-тематический план, так и содержание программы могут меняться в зависимости от уровня развития, подготовленности и интересов обучающихся. Необходимо больше часов уделять на учебные постановки, включающие в себя натюрморты, их колористическое решение, наброски, зарисовки, гипсы (барельефы, гипсовая голова).

Дидактический материал:

- учебные методические пособия для педагога и обучающихся (дидактический, информационный, справочный материал, разработки занятий, специальная литература, справочники, иллюстративные материалы);
- печатные пособия: плакаты, картины, фотографии, иллюстрации, репродукции.

Перечень образовательных электронных ресурсов, предоставляющих возможность организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий

Сервисы для проведения видеозанятий:

- Discord (Бесплатный мессенджер с поддержкой видеоконференций, голосовой и текстовый чат).

- Zoom (Платформа для проведения онлайн-занятий. Бесплатная учетная запись позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут с возможностью онлайн-общения до 100 человек. В платформу встроена интерактивная доска, можно легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску. Наличие чата, в котором можно писать сообщения, передавать файлы).

- GoogleClassroom (бесплатный сервис позволяет удобно публиковать и оценивать задания, организовать совместную работу и эффективное взаимодействие всех участников процесса. Создавать курсы, раздавать задания и комментировать работы обучающихся - все это можно делать в одном сервисе).

**Методическое обеспечение
2 года обучения**

№ п/п	Название темы	Форма проведения занятия	Методы обучения	Дидактические материалы	Форма предъявления результата
1	Инструктаж по технике безопасности	Беседа	Словесные, наглядные	видеоряд	Блиц-опрос
2	Введение. Просмотр летних работ	Беседа, обсуждение, практикум	Словесные, наглядные, практические, репродуктивные,	Эскизы, наброски	Творческий отчёт, отзыв
3	Натурная постановка. Натюрморт «Фрукты», «Цветы в вазе»	Беседа, обсуждение, практикум	Объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, наглядные	Иллюстрации, наглядный материал (натюрморт)	Творческая работа
4	Растительный орнамент. «Цветы, фрукты и овощи»	Беседа, обсуждение, практикум	Объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, наглядные	Репродукции, слайды	Творческая работа
5	Ветка дерева. Натурная или фантазийная работа	Рассказ, беседа, обсуждение, практикум	Объяснительно-иллюстративные, наглядные, репродуктивные,	Репродукции, наглядный материал	Творческая работа
6	Моё любимое животное	Комбинированное занятие. Практикум. Экскурсия	Словесные, наглядные, практические, репродуктивные,	Репродукции художников-анималистов	Занятие для родителей
7	«Зимняя сказка», «Новый год», «Рождество». Тематические композиции	Мастерская, беседа, обсуждение, практикум	Словесные, наглядные, практические, репродуктивные.	Книжные иллюстрации, репродукции, слайды	Творческая работа
8	Книжная графика. Понятие о книге, ее структуре, графических элементах и иллюстрации	Рассказ, беседа, обсуждение	Словесные, наглядные, репродуктивные	Репродукции, иллюстрации, видеоряд	Блиц-опрос
9	Пейзаж: горный, морской, городской, фантазийный	Рассказ, беседа, экскурсия, практикум	Словесные, наглядные, репродуктивные	Литературный материал, иллюстрации, слайды	Творческая работа

10	Плэнер	Плэнер	Репродуктивные, творческие		Творческая работа
11	Зачётное занятие	Выставка	Репродуктивные, творческие	Зачётные работы	зачёт

Учебно-методический комплекс

№ п/п	Компоненты учебно- методического комплекса	Для педагога	Для обучающихся и родителей
1	1. Учебные и методические пособия		
	Информационные, справочные материалы	<p>1. Инструкции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • должностная инструкция педагога д/о; • инструкция по ТБ ИОТ-065-2013; • инструкция по обеспечению безопасности образовательного процесса обучающимися в ГБУДО ДУМ СПб <p>2. Справочные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Даниэль С. Искусство видеть - М., Искусство, 1996 • Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись - М, Искусство 1986 • Кандинский В. О духовном в искусстве. Точка и линия на плоскости СПб., 2001 • Лотман Ю.Н. Беседы о русской культуре СПб., Искусство СПба 1994 • Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых СПб., Питер 1999 • Пыляев М.И. Старый Петербург -М, СПб, ИКПА, 1991 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Московская С. Звук и цвет. Педагогика будущего - синтез искусств. - СПб, 1995 2. Храбрый Н.С. Три века архитектуры Санкт-Петербурга. - СПб.: Норинт, 1999 3. Первые строки. Первые этюды. - Л: Лениздат, 1982
	Научная, специальная, методическая литература	<ol style="list-style-type: none"> 1. Авсисян О.А. Натура и рисование по представлению – М.: Изобразительное искусство, 1985 2. Алпатьев М. Краски древней иконописи – М.: Изобразительное искусство, 1974 3. Анисимова И.М. Уроки 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коллаж: шаг за шагом – М.: АСТ АСТРЕЛЬ, 2006 2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа – М.: Владос, 2005 3. Коротеева Е.И. Графика.

		<p>хорошего тона для детей. – СПб, 2000</p> <p>4. Беспятов Ю.Н. Петербург Петра I</p> <p>5. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта – М.: Владос, 2008</p> <p>6. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа – М.: Владос, 2005</p> <p>7. Зайцев А.С. Советы мастеров – Л.: Художник РСФСР, 1979</p> <p>8. Как говорить с детьми об искусстве. - СПб.: Арка, 2007</p> <p>9. Калязина Н. В., Комелова Г. Н. Русское искусство петровской эпохи</p> <p>10. Ковтун Е. Что такое эстамп</p> <p>11. Коллаж: шаг за шагом – М.: АСТ Астрель, 2006</p> <p>12. Коротеева Е.А. Азбука аппликации – М.: ОЛМА, 2009</p> <p>13. Корчак Я. Воспитание личности – М.: Просвещение, 1992</p> <p>14. Кубалова Л. История костюма</p> <p>15. Кузнецов Л.С. Беседы об изобразительном искусстве. О языке архитектуры, скульптуры, живописи. – К.: Радянская школа. 1989</p> <p>16. Кузнецова В.А. Цехановский – М.: Художник РСФСР, 1973</p> <p>17. Открытка своими руками: шаг за шагом – М.: АСТ, 2006</p> <p>18. Полный курс живописи и рисунка. Основы рисунка. - М.: Мишель, 1994</p> <p>19. Претте М. К. Творчество и выражение. Том 2 - М.: Советский художник, 1985</p> <p>20. Рисунок и живопись, том I. - М.: Искусство, 1961</p>	<p>Первые шаги – М.: ОЛМА - ПРЕСС, 2006</p> <p>4. Уроки рисования. – М.: АСТ, 2001</p> <p>5. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Цветы и травы. – М.: Сфера, 2009</p> <p>6. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Большой лес. – М.: Сфера, 2009</p> <p>7. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Башня. Растущая в небо – М.: Сфера, 2009</p>
--	--	--	--

	<p>21. Сентивани Е. Мир океана - Будапешт, 1974</p> <p>22. Соколова О.Ю. Секреты композиции: для начинающих художников – М, 2005</p> <p>23. Тиль Эрик История костюма – М.: Легкая индустрия, 1971</p> <p>24. Альбомы по изобразительному творчеству</p>	
Тематические подборки	<p>Тематические папки::</p> <ul style="list-style-type: none"> • Акварельная техника «а ля прим» • А.С.Пушкин (портреты, современники о Пушкине, иллюстрации художников по произведениям) • Сказки • Цветоведение • Животные • Яркий мир растений • Портрет (живопись, графика) • Натюрморт (живопись) • Натюрморт (графика) • Пейзаж (живопись) • Пейзаж (графика) • Архитектура (живопись и графика): века и города • Букеты (живопись, графика) <p>Жанровые композиции</p> <p>Репродукции по жанрам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • портрет (живопись, графика) • натюрморты • пейзаж 	*
Задачи и задания	<p>Упражнения на развитие</p> <p>Наброски и зарисовки с натуры в студии, клубе юннатов (в различных материалах)</p> <p>Задания на цветоведение</p> <p>Владение техническим и приемами в карандаше, пастели, гуаши, тушью, пером, палочкой,</p>	*

		фломастером, гелевой ручкой, Технические приемы в аппликации, коллаже, сангине, приемы в смешанной технике	
	Дидактические игры	Урок-игра	*
	Раздаточный материал	Открытки	*
	Работы обучающихся	<ul style="list-style-type: none"> • Фонд детских творческих работ студии по темам: • постановочный учебный натюрморт • натюрморт по представлению • пейзажи по временам года • городской пейзаж (архитектурный) • портрет по представлению, на память, с натуры • исторический костюм (учебные работы, творческие работы) • интерьер • сказки Г.-Х. Андерсена • цирк • моя семья • наброски с натуры в студии, клубе юннатов • жанровые сценки 	*
2	2. Материалы по индивидуальному сопровождению обучающихся		
	Методики психолого-педагогической диагностики личности:		
	анкеты	Анкета обучающегося	
	диагностические карты	Диагностическая карта развития (успешности) обучающегося Карта одаренности	
	опросники	Тесты по итогам занятий (контроль усвоения)	
3	3. Материалы по работе с детским коллективом		

	Методики педагогической диагностики коллектива.		
	анкеты	Анкета «Что важнее?» (на определение ценностно-ориентационного единства коллектива)	
	игры	Подборка игр на: 1. Знакомство и приветствие: «Цепочка», «Приветствие», «Имя на ушко», «Давай здороваемся», «Поздоровайся локтями», «Рифмуем имена», «Найди пару», «Круг знакомств», «Узнай по голосам», «Имя», Фраза по кругу», «Зеркало». 2. Формирование коллектива: «Кто быстрее», «Ниточка и иголочка», «Ураган», «Общий рассказ», «Печатная машинка», «Три цвета».	
	тренинги	Тренинг на сплочение коллектива	
4	4. Материалы из опыта работы педагога		
		Для педагога	Для обучающихся и родителей
	Методические разработки		
	Методические рекомендации		
	Конспекты занятий	портрет (живопись, графика) натюрморты пейзаж	

Диагностика уровня воспитанности учащегося

(методика Н.П. Капустина)

Инструкция: В столбце напротив утверждений поставьте соответствующий балл, учитывая что:

1 балл – у меня другая позиция

2 балла – никогда

3 балла – редко

4 балла – часто

5 баллов – всегда

Критерий/ утверждение	оценка	
1. Эрудиция (начитанность и глубокие познания в какой – либо области науки):		
Прочность и глубина знаний		
Культура речи		
Доказанность и аргументированность суждений		
Сообразительность		
Использование дополнительных источников		
2. Отношение к труду:		
Старательность и добросовестность		
Самостоятельность		
Внимательность		
Бережливость		
Привычка к самообслуживанию		
3. Я и природа:		
Бережное отношение к земле		
Бережное отношение к растениям		
Бережное отношение к животным		
Стремление сохранить природу		
Помощь природе		
4. Я и общество:		
Выполнение режима		
Выполнение правил поведения		
Следование правилам и нормам человеческого общежития		
Милосердие как противоположность жестокости		
Участие в жизни коллектива		
5. Эстетический вкус (отношение к прекрасному):		
Аккуратность, опрятность		
Культурные привычки в жизни		
Внесение эстетики в жизнедеятельность		

Умение находить прекрасное в жизни		
Посещение культурных центров		
6. Я (отношение к себе):		
Я управляю собой, своим поведением		
Умею организовать свое время		
Соблюдаю правила личной гигиены		
Забочусь о здоровье		
У меня нет вредных привычек		

Обработка результатов. По каждому критерию выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате каждый обучающийся имеет 6 оценок, которые потом складываются и делятся на 6. Средний балл и является условным определением уровня воспитанности.

Высокий уровень – от 5 до 4,5 баллов

Хороший уровень – от 4,4 до 4 баллов

Средний уровень – от 3,9 до 2,9 баллов

Низкий уровень – от 2,8 до 2 баллов

Методика «Наши отношения»

(методика Л. М. Фридмана)

Цель: выявить степень удовлетворенности учащегося различными сторонами жизни коллектива.

Ход проведения. Испытуемому предлагается ознакомиться с шестью утверждениями. Нужно записать номер того утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. Может быть выявлено несколько различных сфер взаимоотношений подростков в коллективе. Утверждения:

1 Наш коллектив очень дружный и сплоченный.

2 Наш коллектив дружный.

3 В нашем коллективе нет ссор, но каждый существует сам по себе.

4 В нашем коллективе иногда бывают ссоры, но конфликтной нашу группу назвать нельзя.

5 Наша группа недружная, часто возникают ссоры.

6 Наш коллектив очень недружный. Трудно заниматься в такой группе.

Другая серия утверждений позволяет выявить состояние взаимопомощи (или ее отсутствие):

1 В нашей группе принято помогать без напоминания.

2 В нашей группе помощь оказывается только своим друзьям.

3 В нашей группе помогают только тогда, когда об этом просит сам

4 В нашей группе помощь оказывается только тогда, когда требует

5 В нашей группе не принято помогать друг другу.

6 В нашей группе отказываются помогать друг другу.

Обработка и интерпретация результатов. Те суждения, которые отмечены большинством обучающихся, свидетельствуют об определенных взаимоотношениях в коллективе. В то же время мнение конкретного подростка показывает, как ощущает он себя в системе этих отношений.

Методика для изучения социализации личности учащегося

(методика М.И. Рожкова)

Цель: выявить уровень социальной адаптации, активности, автономности и нравственной воспитанности обучающихся.

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:

4 – всегда;

3 – почти всегда;

2 – иногда;

1 – очень редко;

0 – никогда.

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей.
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.
3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха.
4. Я умею прощать людей.
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.
8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни.
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.
10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
12. Мне нравится помогать другим.
13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.
14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
16. Переживаю неприятности других, как свои.
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.
18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие,
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.

Каждому выдается бланк, в котором против номера суждения ставится оценка.

1	5	9	13	17
2	6	10	14	18
3	7	11	15	19
4	8	12	16	20

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптации обучающихся получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной активности – с третьей строчкой. Оценка приверженности детей гуманистическим нормам

жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень социализации ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптации.

**Критерии оценки результатов оценки качества реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы**

Уровень результативности	Характеристика уровня результативности
Низкий уровень знаний, умений навыков	Отсутствие навыков и умений
Средний уровень знаний, умений навыков	Знания и навыки не системные
Высокий уровень знаний, умений навыков	Мотивированность на достижение творческого результата, способность применять приобретенные знания на практике

Список литературы:

Литература для педагога

1. Белый А. Теория символизма. - М., 1994.
2. Даниэль С. Искусство видеть. - М.: Искусство, 1996.
3. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986.
4. Кандинский В. О духовном в искусстве. Точка и линия на плоскости. – СПб., 2001.
5. Лотман Ю.Н. Беседы о русской культуре. - СПб.: Искусство Санкт-Петербурга, 1994.
6. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. - СПб.: Питер. 1999.
7. Пыляев М.И. Старый Петербург. - М, СПб.: ИКПА, 1991.
8. Топоров В.Н. Статьи. Геометрические символы в энциклопедии «Мифы народов мира».- М., 1980-1982.
9. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. - М.: МГУ, 1993.
10. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. - М., 1998.
11. Флоренский П. Избранные труды по искусству. - М.: Изобразительное искусство, 1996.

Литература для обучающихся

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? М., 1993.
2. Беляев Т.Ф. Упражнение по развитию пространственных представлений. Ленинград, 1962.
3. Кимсолга Учимся рисовать. Изд. Гамма, 1998.
4. Кузин В. Наброски и зарисовки. М.: Просвещение, 1970.
5. Некрасова Н.А. Современное народное искусство Ленинград, 1980.
6. Овсян О.А. Натура и рисование по представлению М.: Изобразительное искусство, 1985.
7. Претте М.К., Капальдо А. Творчество и выражение М., 1985.
8. Хабборр Кэти Сэведж. Приключение в мире живописи. 1995.
9. Чармиан. Как научиться рисовать цветы. М. ЭКСМО-Пресс, 2001.