

Управление образования города Калуги
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №29» города Калуги

ПРИНЯТА

педагогическим советом

протокол №11 от «28 мая» 2024 г.

УТВЕРЖДЕНА

приказом № 85/03-03

от «28 мая» 2024 г.

Рабочая программа внеурочной деятельности
художественной направленности
«Архитектура и дизайн»
Возраст учащихся: 15-17 лет
Срок реализации программы: 3 года
Уровень сложности: базовый

Составитель программы:
Золотова Лилия Гививна,
заместитель директора по ВР

Калуга, 2024 г.

Содержание.

Титульный лист	
1. Пояснительная записка.....	4 стр.
1.1. Актуальность, педагогическая целесообразность.....	4 стр.
1.2. Новизна программы.....	5 стр.
1.3. Цель и задачи программы.....	5-6 стр.
1.4. Модель выпускника.....	9 стр.
1.5. Организация образовательного процесса.....	10 стр.
Учебно-тематический план.....	10 стр.
Содержание изучаемого курса.....	11 стр.
Методическое обеспечение программы.....	16 стр.
Список литературы.....	23 стр.

Паспорт программы

1.	Наименование программы	Рабочая программа внеурочной деятельности «Архитектура и дизайн»
2.	Составитель программы, должность	Золотова Л.Г., зам.директора по ВР
2.	По степени авторского вклада	Модифицированная
3.	По направленности	Художественная
4.	По уровню освоения содержания	Базовая
5.	По уровню освоения содержания и организации педагогической деятельности	Интегрированная
6.	По уровню освоения теоретического материала	Учебно-специализированная
7.	По форме организации детских формирований	Рассчитана на фронтальную, индивидуальную деятельность, работу групп.
8.	Возраст детей	15-17 лет
9.	По приоритетному целеполаганию	Развивающая
10.	По срокам реализации программы	3 года

1. Пояснительная записка.

«Полноценное эстетическое развитие – это не роскошь, а абсолютно необходимый компонент всестороннего развития личности, при отсутствии которого нет и не может быть полноценного развития интеллекта и полноценного усвоения нравственных принципов отношения к людям и природе, не может быть сформировано целостное и нужное нашему обществу отношение к миру».

Б.М.Неменский

Данная программа «Архитектура и дизайн» художественно-эстетической направленности создана для решения проблемы воспитания через приобщение детей к архитектурному творчеству и дизайну. Она призвана также содействовать в профессиональном самоопределении подростков, их психологической и практической подготовке к творческому труду.

1.1.Актуальность программы.

Детские творческие работы – это самое искреннее, самое истинное отражение жизни общества, его радостей, его боли. Перефразируя известное выражение можно сказать: «Глазами ребенка смотрит истина или руками ребенка рисует истина».

Дети старательно изображают то, что они видят. Они рисуют свои реальные дома и в дождь, и в снег, и в праздник. Но если убрать антураж, останутся все те же унылые дома-коробки, ставший привычным городской пейзаж.

Работы детей архитектурных студий носят осмысленно-созидательный характер в отличие от созерцательно-изобразительного характера работ детей изостудии. Ученика-архитектора больше волнует сам объект, чем его окружение, он намеренно не хочет пассивно изображать то, что видит сейчас, хотя и с солнцем или дождем.

Детские работы подкупают своим очарованием, непосредственностью, спонтанностью, проявлением «гениальности», генетически заложенной в детях.

Возрастной период с 15 до 17 лет знаменуется бурным психофизиологическим развитием и перестройкой социальной активности ученика. В этот период форма памяти приобретает признаки произвольной, складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты характера, способы эмоционального реагирования, это пора достижений, стремительного наращивания знаний, умений, становление «Я», обретение новой социальной позиции. Интеллектуальная взрослость выражается в стремлении подростка что-то знать и уметь по-настоящему. Это стимулирует развитие познавательной деятельности – значительный объем знаний –

результат самостоятельной работы. При умелом руководстве по принципу поддерживаемой преподавателем деятельности ученика, развивается творческое сотрудничество, которое позволяет развернуть перед обучаемым все поле для изобретения, полезной модели, проекта реализации идеи. Ученик все время обучения играет в «будущее», то есть готовится к предстоящей профессиональной деятельности.

А если дать детям возможность самим почувствовать полезность своей работы, придать ей практический смысл? Архитектура для детей должна предстать не просто как система законов и умений, а как увлекательный раздел культуры человечества.

Даже сейчас, когда город становится «героем нашего времени» мы продолжаем жить среди унылых коробок, среди безвкусицы детских площадок наших дворов.

Детская студия «Архитектура и дизайн» создана для того, чтобы детское творчество соединить с профессиональным мастерством архитектора-педагога. Ребенок в данном случае выступает не только как ученик, но и соавтор. Программа «Архитектура и дизайн» также способствует развитию:

- готовности к пониманию инструкции и соблюдения алгоритма деятельности;
- умения планировать результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм его достижения;
- готовности получать в диалоге необходимую информацию.

1.2. Новизна программы.

Новизна данной программы состоит в том, что она включает в себя и архитектуру, и дизайн одновременно. Дети учатся соединять архитектурные замыслы с дизайнерскими способностями. Ребенок тогда проявляет себя не только как ученик, но и как автор архитектурного сооружения (макета).

1.3. Цель программы.

Целью программы является формирование эстетического вкуса учащихся, осуществление психологической и практической подготовки к творческому труду.

Задачи первого года обучения

Образовательные:

- дать представление о первоначальных технических и технологических понятиях;
- формировать навыки изготовления плоских композиций;
- овладеть знаниями отличительных особенностей видов изобразительного искусства.

Воспитательные:

- формировать внимание, культуру поведения, навыки общения и взаимодействия в коллективе;
- формировать интерес к предмету, желание заниматься дальше

Развивающие:

- пробудить творческую активность школьников;
- увлечь учащихся художественным проектированием;
- раскрыть творческие способности учащихся.

Задачи второго года обучения

Образовательные:

- закрепить знание элементов формообразования;
- формировать навыки изготовления объемных композиций;
- формировать умение самостоятельно решать вопросы художественного проектирования;
- овладеть знаниями жанров изобразительного искусства

Воспитательные:

- расширить кругозор учащихся;
- помочь развить самостоятельность и смелость выбираемых решений;
- научить работать в коллективе;
- формировать устойчивый интерес к предмету.

Развивающие:

- развить пространственное воображение;
- содействовать в развитии творческой фантазии;
- закрепить увлеченность художественным проектированием;
- развивать творческие способности учащихся.

Задачи третьего года обучения

Образовательные:

- научить проводить простейший анализ произведения искусства;
- способствовать развитию аналитических способностей;
- закрепить умение самостоятельно решать вопросы объемно-пространственного проектирования;

Воспитательные:

- научить творческому подходу в изобразительной и проектной деятельности;
- развить эстетический вкус и чувство гармонии;
- привить коммуникативные умения и навыки;
- научить самостоятельно решать проблемы;
- создать условия для проявления трудолюбия и самостоятельности, нравственных качеств личности;
- способствовать желанию продолжать учебу в художественных и архитектурных школах, лицеях, ВУЗах.

Развивающие:

- развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к поисковой творческой деятельности.

1.4. Организационно- педагогические основы программы.

Данная программа предусматривает последовательность изложения материала и выполнение постепенно усложняющихся работ.

Образовательная программа «Архитектура и дизайн» рассчитана на подростков 15 – 17 лет. Срок ее реализации – 3 года.

Недельная нагрузка на группу:

I год обучения – 4 часа , 136 часов в год.

II год обучения – 5 часов, 170 часов в год.

III год обучения – 6 часов, 204 часа в год.

Количество учащихся в группе составляет:

I год обучения – 15 человек.

II год обучения – 10 – 12 человек.

III год обучения – 10 человек.

Принцип набора в группы – свободный, однако приветствуется сформированный интерес к дизайну и архитектуре, способность к рисованию и неординарному мышлению и рассуждениям. Для выявления первоначальной практической подготовленности школьников рекомендуется предложить им самостоятельные работы на свободную тему по живописи и графике.

На первых занятиях учащиеся знакомятся с основами рисунка, живописи и композиции, с творчеством знаменитого иконописца Андрея Рублева, со знаменитыми архитектурными ансамблями Москвы и Санкт-Петербурга. Они работают с красками, графическими материалами, бумагой. Рекомендуется проводить экскурсии в картинные галереи и архитектурные мастерские г.Калуги, беседовать с детьми по вопросам истории архитектуры и декоративного искусства, об истоках дизайна. Воспитанники должны попытаться изложить свое видение детских площадок, дворов, жилых домов через обсуждение, эскиз, макет. Таким образом, учащиеся на I году обучения получают основные знания, умения и навыки, которые позволяют им чувствовать себя более уверенно на следующем этапе обучения

II год обучения расширяет и углубляет понятия о художественном конструировании и объемном макетировании. Совершенствуются практические навыки учащихся в выполнении различных проектов. Основное внимание уделяется развитию самостоятельности ученика, его творческих умений и навыков в области изобразительного искусства. Процесс обучения приобретает характер игровой деятельности, что стимулирует инициативность учащихся и формирование культуры общения, что создает условия для формирования таких ключевых компетентностей как коммуникативная, социальная и готовность к решению проблем. Наиболее часто проводятся уроки-путешествия. Сюжет путешествия увлекателен для школьников данного возраста. Вне сюжета они часто не могут остановить свое внимание на художественном смысле произведений искусства. Кроме того, жанр путешествия позволяет включить в образовательный процесс произведения разных видов искусства. На занятиях значительное место может быть уделено архитектуре. В воображаемые путешествия войдет природа. Так, например, путешествие «Полуденные волны» позволяет

проследить странствия А.С.Пушкина по югу, увидеть картины русских художников, воспроизводящих эти места (Кавказ, Крым, Одесса), послушать отрывки из опер Моцарта и Россини, которые так пленили поэта; отрывки из опер и балетов, возникающих по мотивам пушкинских произведений. Важно проследить связь между разными видами искусства в пределах русской культуры: «Живопись и литература», «Архитектура и музыка». Темы занятий могут быть следующими:

1. Ода и классический портрет.
2. Портреты Пушкина.
3. Маяковский и живопись.
4. Русские романтики (1810 – 1830-е годы) в живописи, музыке и литературе. О.Кипренский, С.Щедрин, А.Алябьев.

В живописи большое внимание уделяется жанрам изобразительного искусства. Учащиеся знакомятся с известными живописцами, работавшими в различных жанрах.

Организуются встречи со специалистами, работающими в области архитектуры и дизайна, студентами художественных и архитектурных вузов.

III год обучения предусматривает углубленное изучение принципов архитектуры и дизайна интерьера, их связь с другими видами искусства. Учащиеся знакомятся со стилями и направлениями в архитектуре, учатся разбираться в них, выполняют информационные проекты об архитектурных стилях разных эпох. Они работают с литературой, подбирают иллюстрации, оформляют тематические альбомы с образцами различной мебели, предметов быта. Занятия по истории искусств строятся как художественный процесс, возбуждая работу чувств и воображение.

Основной упор на III году обучения делается на самостоятельную разработку творческих проектов от эскиза до макета. Учащиеся самостоятельно создают проекты жилого дома, детской студии, магазина игрушек, сувенирной лавки, а также разрабатывают интерьеры жилых и общественных помещений в эскизах и макетах. Более трех четвертей учебного времени посвящается практической творческой деятельности учащихся. Данный курс определен для учащихся, решивших выбрать профессию архитектора, дизайнера.

1.5. Ожидаемые результаты:

По окончании 1-го года обучения учащиеся должны:

- иметь понятие о творческой деятельности архитекторов и дизайнеров;
- свободно пользоваться карандашом, фломастером, кистью;
- иметь понятие об изобразительных средствах (точка, штрих, мазок, линия, тон, штриховка, окраска);
- иметь понятие о тематическом рисунке;
- знать название основных цветов;
- различать теплые и холодные цвета;
- знать базовые принципы композиции;
- знать правила, приемы и средства композиции

- уметь составить замкнутую и открытую композицию;
- знать виды и свойства бумаги;
- уметь делать макеты простейших геометрических тел и выявлять их форму в рисунке, макете;
- уметь оформить стенгазету, плакат, открытку к празднику;
- овладеть культурой общения со сверстниками и взрослыми.

По окончании 2–го года обучения учащиеся должны:

- знать первоначальные понятия о графических изображениях и линиях чертежа;
- знать назначение и правила пользования чертежными инструментами;
- проводить простейший анализ произведения искусства (содержание, художественные формы); определять его принадлежность к тому или иному виду или жанру изобразительного искусства;
- познакомиться с архитектурой и искусством Древнего Мира (Египет, Греция, Византия, Рим, Русь);
- иметь понятие о рабочем макете;
- уметь самостоятельно разработать и выполнить макет упаковки любого товара и подобрать его цветовое решение;
- иметь представление о требованиях, предъявляемых к выставочным работам, об организации и проведении выставок.
- уметь работать в коллективе.

По окончании 3-го года обучения учащиеся должны

- знать стили и направления в архитектуре;
- познакомиться с архитектурой России, в том числе с современной;
- знать базовые принципы композиции, принцип «золотого сечения»;
- знать принципы построения перспективы;
- знать пространственные свойства цвета
- знать элементы формообразования в дизайне и архитектуре;
- уметь построить перспективу комнаты, лестницы, здания, пейзажа;
- уметь самостоятельно создать жилой и общественный интерьер помещения (от эскиза до макета) и подобрать его цветовое решение;
- уметь проявлять творческую самостоятельность при выполнении задания;
- владеть информационными технологиями, использовать Интернет ресурсы на практике для дизайн-проектов.

1.6. Модель выпускника.

- критически мыслящий, умеющий видеть и творчески решать возникающие проблемы;
- легко адаптирующийся в изменяющихся жизненных ситуациях; способный самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, культурного уровня, интеллекта в целом;
- обладающий такими качествами, как коммуникабельность, контактность с различными людьми, умение работать сообща;
- способен выделять главное в предложенной информации;
- умеющий грамотно работать с информацией, Интернет сайтами, собирать и анализировать факты;

- умеющий эффективно и рационально воспроизводить алгоритм деятельности.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН первого года обучения

№ п/п	Тема	Количество часов		
		теория	практика	всего
1.	Введение	2	-	2
2.	Рисунок	4	16	20
3.	Элементы цветоведения	8	22	30
4.	Основы композиции	8	12	20
5.	Мастерим бумажный мир	20	42	62
6.	Заключительное занятие	-	2	2
	ИТОГО:	42	94	136

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ первого года обучения

1. Введение (2 часа)

Беседа «В мире изобразительного искусства». Цели и задачи студии. Режим работы. Материалы и инструменты.

Понятие о творческой деятельности архитекторов, дизайнеров. Истоки архитектуры и дизайна, единство формы и содержания.

2. Рисунок (20 часов)

«Материально-технические средства». Бумага. Карандаши. Уголь. Мел. Пастель. Акварель. Гуашь. Кисти. Резинка.

«Изобразительные средства». Точка. Штрих. Мазок. Линия. Тон. Штриховка. Окраска. Заливка. Отмывка.

«Тематический рисунок». Понятие о тематическом рисунке. Виды рисунков. Рисунок по памяти, по представлению, с натуры.

Практическая работа:

Наброски карандашом различных предметов. Рисование с натуры геометрических тел (гипс). Рисование углем, пастелью. Выполнение творческих работ способом заливки и отмывки. Рисование предметов быта.

Формы проведения занятий: урок, консультация.

3. Элементы цветоведения (30 часа)

«Цветовое богатство окружающего мира». Как работать с цветом. Основные цвета и их смешивание. Монотипия.

«Систематизация цвета». Составные цвета, дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Хроматические и ахроматические цвета.

«Шишкин И.И.» Жизнь и творчество. Великие произведения автора: «Дубовая роща», «Рожь», «Среди долины ровныя».

«Айвазовский И.К.» Жизнь и творчество. «Девятый вал», «Чесменский бой», «Море».

Практическая работа:

Импровизации на темы: «Солнце над морем», «Утро в горах», «Парусные лодки на реке».

Выполнение работ в теплых и холодных тонах «Времена года». Выполнение хроматических и ахроматических работ «Зебра и радуга».

Формы проведения занятий: урок, зачет, кроссворд.

4. Основы композиции (20 часов)

«Базовые принципы композиции». Закрытая и открытая композиция. Композиционная схема. А.Рублев. Икона «Троица». «Правила, приемы и средства композиции»

Ритм. Движение. Покой. Симметрия и асимметрия. Равновесие. Акцент. Нюанс. Тон. Цвет. Знаменитые архитектурные ансамбли Москвы и Санкт-Петербурга.

«Слово о полку Игореве». Выделение сюжетно-композиционного центра.

«Экскурсия в картинную галерею»: показ слайдов.

Практическая работа:

Составление закрытой и открытой композиции. Составление натюрморта из учебных принадлежностей - симметричный и асимметричный, и зарисовать его схематически. Составление композиции из разнообразных материалов и природных форм. Коллаж.

Формы проведения занятий: урок, урок-сказка.

5. Мастерим бумажный мир (62 часа)

«Волшебные свойства бумаги». Сминание. Скручивание. Изгибание. Сгибание. Гофрирование.

«От простого к сложному». Симметричное вырезание. Центральносимметричное вырезание. Объемные фантазии.«Фантазии с полоской и листом бумаги».

Фигуры из полосок бумаги. Аппликация. Мозаика. Оригами. Коллаж.

«Бумажная “гармошка” - к сердцу дорожка». Возможности использования бумажной “гармошки” при изготовлении объемных простых и сложных изделий.

«Складчатые формы с прорезями». «Тиснение». «Объемные фигуры из плоскостей».

Подвижные и неподвижные фигуры. Фигуры из бумажных многоугольников. Соединение деталей. Авторские разработки.

Практическая работа:

«Листопад» - вырезание симметричных и центрально-симметричных узоров. Изготовление подвижных форм с помощью ножниц. Выполнение аппликации на тему: «Весенняя сказка цветов». Выполнение мозаики на тему «Старинная башня». Изготовление фигур оригами из белой и цветной бумаги. Выполнение объемной картины из фигурок оригами. Выполнение коллективной творческой работы «Дивный сад» из фигурок оригами. Выполнение композиции с растительными мотивами методом тиснения. Изготовление объемной открытки с последующим ее оформлением. Выполнение коллективных творческих работ «Детский городок», «Дом художника», «Дом музыканта», «Кафе мороженое». Формы проведения занятий: урок-сказка, занятие-игра «Поле чудес».

6. Заключительное занятие (2 часа)

«Азбука изобразительного искусства». Кроссворды, ребусы, загадки по изобразительному искусству. Итоговая выставка. Награждение лучших студийцев.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН второго года обучения

№ п/п	Тема	Количество часов		
		теория	практика	всего
1.	Введение	2	-	2
2.	Виды изобразительного искусства	14	8	22
3.	Жанры изобразительного искусства	12	18	30
4.	История архитектуры	16	24	40
5.	Объемное макетирование	12	60	72
6.	Заключительное занятие	2	2	4
	ИТОГО:	58	112	170

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ второго года обучения

1. Введение (2 часа)

«Импровизация на темы летних впечатлений». Знакомство с содержанием работы на текущий учебный год. Обсуждение плана. Организационные вопросы. Составление коллективного панно.

2. Виды изобразительного искусства (22 часов)

«Виды изобразительного искусства». Графика. Живопись. Скульптура. Архитектура.

«Типы графики». Станковая графика. Книжная графика. Плакатная графика. Промышленная графика. Компьютерная графика.

«Типы живописи». Монументальная живопись. Декоративная живопись. Театрально-декоративная живопись. Миниатюрная живопись. Станковая живопись.

«Типы скульптуры». Монументальная скульптура. Монументально-декоративная скульптура. Садово-парковая скульптура. Скульптура малых форм.

«Типы архитектуры». Культовые сооружения. Жилые сооружения. Промышленные сооружения. Мемориально-триумфальные сооружения.

«Взаимосвязь изобразительного искусства и музыки». «Времена года» П.И.Чайковский.

«Русские романтики 1810-1830-е годы) в живописи, музыке, литературе» О.Кипренский, С.Щедрин, А.Алябьев.

«Взаимосвязь изобразительного искусства и литературы». Чехов и Левитан. Маяковский и живопись.

Практическая работа:

Выполнение эскизов знаков визуальной коммуникации для школы. Иллюстрирование литературных произведений: В.Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сказки народов России (по выбору). Выполнение эскизов обложек книг. Выполнение эскиза оформления театральной сцены к спектаклю «Снежная королева». Выполнение эскиза театрального занавеса. Выполнение в макете малых архитектурных форм.

Формы проведения занятий: урок-рассказ, урок-путешествие, урок-сказка, урок-викторина.

3. Жанры изобразительного искусства (30 часов)

«Мифологический жанр. Религиозный жанр». Древняя Греция. Эпоха Возрождения. Врубель, Микеланджело Б.

«Бытовой жанр. Исторический жанр». И.Репин. Г.Мясоедов. Л. да Винчи.

«Портретный жанр». А.Дюрер. В.Серов. П.О.Ренуар.

«Портрет художника». Ода и классический портрет. Портреты Пушкина.

«Пейзажный жанр». Чистая природа, городской пейзаж, морской пейзаж, промышленный пейзаж. П.Синьяк. Рерих.

«Полуденные волны». Странствия Пушкина по югу.

«Натюрморт. Анималистический жанр»

Практическая работа:

Выполнение живописных работ в различных жанрах изобразительного искусства. Выполнение информационных проектов в тематическом поле «Жизнь и творчество известных художников».

Формы проведения занятий: урок-сказка, урок-викторина.

4. История архитектуры (40 часов)

«Архитектура Древнего Египта». Гробницы. Религиозные храмы египтян, жилища египтян.

«Архитектура Древней Греции». Крито-микенская эпоха. Архаическая эпоха. Классическая эпоха. Эллинистическая эпоха.

«Архитектура Древнего Рима». Этрурия. Рим эпохи Республики. Рим эпохи Империи.

«Архитектура Византии». Ранний византийский период. Средний византийский период. Поздний византийский период.

«Архитектура Древней Руси». Киевская Русь. Русская архитектура периода феодальной раздробленности.

Практическая работа:

Выполнение эскиза декоративной плитки или тарелки по мотивам греческой вазописи: «Античная расписная керамика». Рисование капители: «Красота классической архитектуры». Иллюстрирование легенд и мифов Древней

Греции и Древнего Рима. Рисование по памяти и представлению памятников архитектуры Древней Руси: «Русское зодчество».

Формы проведения занятий: урок-рассказ, занятие-игра «Поле чудес», занятие-игра «Путешествие».

5. Объемное макетирование (72 часа)

«Элементарная техническая графика». Чертежные инструменты и принадлежности. Их назначение и правила пользования. Линии чертежа. Осевая симметрия. Условные обозначения. Деление окружности на 3,4,6,8,12 частей.

«Макет» Макет в творческом процессе проектирования. Понятие о рабочем макете. Материалы и инструменты.

«Разработка индивидуальных творческих проектов». Идея. Эскиз. Чертеж. Рабочий макет.

Практическая работа:

Разметка с использованием линий чертежа и выполнение бумажных моделей (парашюта, стрелы). Выполнение чертежа игольниц в виде 4-х, 6-ти, 8-и, 12-ти лепестковых цветков и циферблата часов с применением циркуля. Разработка и выполнение макетов упаковки различных товаров. Подбор цветового решения макета. Разработка и выполнение авторских проектов на темы: «Въездной знак в г.Калуге», «Остановочный павильон», «Павильон кафе-мороженное».

Формы проведения занятий: урок, консультация, творческая работа.

6. Заключительное занятие (4 часа)

«Юный дизайнер». Подведение итогов. Выставка работ учащихся. Приглашение на открытие выставки родителей, учителей школ, друзей. Поощрение лучших учащихся. Рекомендации по работе в летний период.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН третьего года обучения

№ п/п	Тема	Количество часов		
		теория	практика	всего
1.	Введение	2	-	2
2.	Стили и направления в архитектуре	34	16	50
3.	Архитектура России	10	6	16
4.	Интерьер	54	40	94
5.	Авторские проекты	6	30	36
6.	Заключительное занятие	4	2	6
	ИТОГО:	110	94	204

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ третьего года обучения

1. Введение (2 часа)

«Архитектурные памятники нашего края». Цели и задачи изучения курса. План работы студии. Организационные вопросы. Архитектурные памятники Самары, Тольятти (церкви, особняки прошлого, деревенские избы). Основные исторические сведения о памятнике. Формы проведения занятий: беседа, урок-путешествие.

2. Стили и направления в архитектуре (50 часов)

«Романская архитектура». Франция. Италия. Германия. Другие страны Западной Европы.

«Готическая архитектура». Франция. Италия. Испания. Англия. Германия. Прибалтийские страны. «Архитектура эпохи Возрождения (Ренессанс)» Италия. Франция. Нидерланды. Германия. Испания.

«Изобразительное искусство эпохи Возрождения». Л. Да Винчи «Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта», «Мона Лиза (Джоконда)». Рафаэль – «Сикстинская Мадонна». Микеланджело – «Давид», «Рабы». А.Дюрер – «Автопортрет», гравюры.

«Архитектура западноевропейского барокко». Италия. Испания. Фландрия. Голландия. Франция.

«Архитектура западноевропейского классицизма». Франция. Англия. Голландия. Другие страны Европы.

«Изобразительное искусство Западной Европы». П.Рубенс – «Семейный портрет», «Пейзаж с радугой». Ф.Снейдерс – натюрморты. Рембрандт – «Автопортрет», «Флора».

«Современная архитектура» Эклектизм. Неоклассицизм. Модерн. Другие архитектурные направления. Постмодернизм. Хай-тек и другие архитектурные течения XX века.

Практическая работа:

Выполнение коллажа на тему «Смешение стилей». Выполнение коллективной творческой работы «Этот удивительный мир» (макет). Выполнение рефератов об архитектурных стилях разных эпох.

Формы проведения занятий: урок-путешествие, викторина, кроссворд.

3. Архитектура России (16 часов)

«Архитектура Московского государства IV-XVII веков». Архитектура Москвы. Архитектура Новгорода и Пскова. «Архитектура эпохи Российской империи»

Практическая работа:

Рисование по памяти и представлению памятников архитектуры Московского и Новгородского Кремля. Русское зодчество.

Формы проведения занятий: урок-рассказ, занятие-игра «Поле чудес».

4. Интерьер (94 часа)

«Путешествие в историю интерьера». Античный интерьер. Структура жилых помещений. Стены. Полы. Потолки.

«Дом - это машина, в которой мы живем». Ле Корбюзье. Жилое помещение. Связь между жилыми помещениями. Прихожая и холл. Кухня. Столовая. Гостиная. Спальня. Ванная. Кабинет. Унитарные жилые помещения.

«Свет в интерьере». Естественное освещение. Искусственное освещение. Локальное освещение.

«Цвет в интерьере». Цвет, как основа гармонии. Светлое и темное. Взаимосвязь формы и света. Психологическое воздействие цвета. Из практической прикладной цветопсихологии.

“Мебель в интерьере”. Мебельные стили: Барокко. Стиль королевы Анны. Рококо. Стиль Людовика XVI. Стиль эпохи Регентства (английский ампир). Стиль эпохи Империи. Стиль эпохи королевы Виктории. Стиль модерн. Кустарное творчество. Стиль тонет (Thonet). Дизайнеры XX века. Сочетание стилей.

«Построение перспективы и интерьера». Линейная перспектива. Воздушная перспектива. Линия горизонта.

«Конструктор для детей». Архитектурное проектирование жилого дома с интерьером. От идеи до макета.

«Гармония пяти стихий». Выполнение интерьера гостиной цвета огня, дерева, зелени, металла, воды.

Практическая работа:

Выполнение эскиза декоративного оформления интерьера современной крестьянской избы: «Русский быт в прошлые века». «Объемные фантазии на тему интерьера»: интерьер гостиной, интерьер прихожей, интерьер кабинета, интерьер мансардного помещения - от эскиза до макета.

Формы проведения занятий: лекция, консультация, занятие-дуэль, творческая мастерская.

5. Авторские проекты (36 часов)

6. Заключительное занятие (6 часов)

«Наш выпуск». Подготовка большой итоговой выставки. Составление каталога участников. Выступление учащихся. Комментарии специалистов. Поощрение выпускников.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В организации занятия можно выделить следующие этапы работы:

1. *Организационная часть.*
2. *Повторение пройденного.*
3. *Изложение нового материала.*
4. *Практическая работа.*
5. *Подведение итогов.*
6. *Уборка рабочих мест.*

На занятиях происходит сочетание различных методов обучения.

Рассказом начинается новая тема, которая сопровождается демонстрацией видеофильмов, слайдов, показом репродукции картин, фотографий памятников архитектуры.

В беседе принимают участие все учащиеся. Им предлагается сравнить, проанализировать. В ходе беседы определяется степень знаний учащихся, их подготовленность к работе.

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов, таблиц, картин, эскизов, зарисовок на доске.

Метод демонстрации является способом обучающего взаимодействия учителя с учеником на основе показа в целостности и деталях реальных макетов, процессов проектирования.

Методы опроса: тесты, кроссворды, контрольные и самостоятельные работы, зачеты. Для расширения кругозора, углубления знаний учащихся большое значение имеют **экскурсии** в картинные галереи, театр, на выставки декоративно-прикладного творчества, в проектные институты.

Основное место на занятиях отводится практической работе. Это живописные, графические работы и макеты. Макет включает в себя набросок, эскиз, проектирование изделия. Такие виды работ развивают творческие способности, дают возможность на практике проверить свои силы в художественном творчестве, выявляют индивидуальность детей “построивших” дом не по принципу “как у него”, “как у нее” или как у кого-то еще, а свой, которого нет больше ни у кого. И не надо полной продуманности во всем, нельзя слишком серьезно относиться к вещам. Но

для того, чтобы ученики активно включались в учебный процесс, исходя из своих возможностей, развивали свои способности требуются **модификационные занятия**: “Поле чудес”, сказка, сюрприз и т.п.

Практика - организация рабочего места, отработка навыков и приемов работы с материалами и инструментами.

Семинар - подготовка и заслушивание рефератов, подбор тем для индивидуальных работ. Реализация самых интересных тем методом проекта – создание проблемных ситуаций и активная деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками и развитие мыслительных способностей.

Экскурсия - посещение краеведческого музея, картинной галереи, художественного салона “Палитра”, театра “Колесо”, кукольного театра, проектных мастерских.

Курсовой проект - выполнение авторских работ макетов сооружений, создание макетов интерьеров, участие в выставках, оформление кабинета.

В программе используются нетрадиционные формы обучения: **дискуссия** и её разновидности: “дуэль”, *КВН*, *кроссворд*, *викторина*.

В программе много практических и курсовых работ основанных на импровизации, на детской фантазии, что позволяет детям не замыкаться в рамках определенных норм и правил - в результате чего возникают поразительные незапланированные эффекты – еще одно преимущество импровизационного подхода, конечно в том случае, когда они играют за, а не против.

Программа предлагает выход на пленэр для зарисовок и набросков жилых домов, сооружений малых архитектурных форм. Это позволяет детям не только увидеть красоту окружающего их мира, но и почувствовать связь человека с природой, а значит и созданного им жилого пространства с окружающей средой.

Экскурсии в театр помогают понять связь архитектуры и дизайна с другими видами искусств. Ведь интерьеры, оформление сцены, занавеса дают представление о том, как все, созданное дизайнером в студии, выглядит реально на месте. Чтобы не возникло огромного количества пародий на дом, на интерьер, построенных по принципу “как у него”, “как у нее”, как еще у кого-нибудь.

По программе планируются курсовые и итоговые выставки; авторские выставки одаренных детей. В первую очередь необходимо развивать у ребят универсальную человеческую способность к постижению прекрасного, как основы гармонии жизни и искусства.

Предполагается активная познавательная деятельность учащихся. Данная программа - это одно из условий реализации индивидуально-личностного подхода в учебно-воспитательной деятельности, который означает, с одной стороны, поиск путей активизации познавательной деятельности ученика, а с другой - способ достижения цели воспитания,

являющейся ценностным завоеванием человечества - формирование гражданина с активной жизненной позицией.

Вера в себя и в детей, эксперименты и поиск помогают достичь позитивных результатов в педагогической деятельности.

Формы обучения.

Программой предусматриваются фронтальная, групповая, индивидуальная и самостоятельная формы обучения.

* **Фронтальная форма** организации учебной деятельности применяется тогда, когда все ученики одновременно выполняют общую для всех работу – во время теоретической части занятия, воспринимая новую информацию, сопровождается репродуктивными и творческими заданиями, и может быть реализована в виде информационного и объяснительно-иллюстративного изложения.

* **Индивидуальная форма** обучения предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного выполнения задание, специально для него, подобранное в соответствии с его подготовкой и возможностями, как индивидуальными, так и психологическими особенностями. Данная форма применяется параллельно с другими формами проведения занятия в виде индивидуальных консультаций для: детей, идущих впереди программы; неуспевающих учащихся; испытывающих затруднения в какой-то момент выполнения задания.

* **Групповая форма** работы учащихся на занятиях наиболее целесообразна при проведении практических работ при решении творческих и дизайнерских задач. В ходе такой работы максимально используются коллективные обсуждения результатов, взаимные консультации.

* **Самостоятельная работа** на занятии представляет собой форму проявления соответствующей деятельности: мышления и творческого воображения при выполнении учащимся учебного задания. Данная работа проходит по уровням продуктивной деятельности учащихся: копирующие действия, репродуктивная деятельность, продуктивная деятельность, и самостоятельная деятельность по переносу знаний при решении задач в совершенно новых ситуациях (при разработке новых дизайн-проектов).

Только в сочетании с другими формами обучения учащихся на занятии – фронтальной и индивидуальной, и практической – групповая форма организации работы учащихся дает ожидаемые положительные результаты.

Формы диагностики результатов образовательного процесса:

1. Участие в выставках и конкурсах изобразительного, декоративно – прикладного творчества и дизайна на различных уровнях.
2. Рефераты, зачеты, зачетные выставки по истории архитектуры и дизайна.

3. Просмотр работ на выставках по рисунку, живописи, архитектуре и дизайну с выставлением итогового зачета за полугодие, год.

Дидактические материалы:

- технологии выполнения учебных макетов;
- раздаточный материал: эскизы, рисунки, образцы бумажной пластики;
- макеты, гипсовые геометрические тела, розетки, детали колонн, репродукции картин (Екатерининский парк, Альбрехт Дюрер, Саврасов А.К., Айвазовский И.К., Государственная Третьяковская галерея, Древний Таллин, Москва – столица нашей Родины, Невский проспект, Рембрандт, Русский импрессионизм, Святослав Рерих, Французская живопись середины 19 начало 20 века), портреты художников;
- фотографии памятников архитектуры;
- иллюстрации, репродукции, фотографии, схемы, таблицы;
- словарь архитектурных терминов;
- наличие списка литературы для детей:
 1. Большая энциклопедия поделок. - М., 2001.
 2. Вогль Р., Зандер Х. Оригами. - ЗАО Эскимо - Пресс, 2001г.
 3. Глазычев В.Л. Зарождение зодчества. - М.: Стройиздат,
 4. Журналы. Юный художник, 1984-87г.
 5. Киото Э. Игрушки из бумаги. - Спб., 2001.
 6. Корнеева Г.М. Поделки из бумаги. – М., 2001.
 7. Энциклопедия мировой живописи. - М., 2002.
 8. Энциклопедия русской живописи. - М., 2002.

Интернет сайты (дизайн интерьера детской комнаты):

- <http://s-idea.ru/dom/detsk.html>
- <http://www.flat-design.ru/projects/flat.html>
- <http://www.versal.ru/models.nursery.php>
- <http://www.interjer.ru/rvartira/detsraja/disajn-detsrau-rjmnatu.html>
- <http://www.idirecbory.ru/index.php.serch-string>

Видеоматериалы:

1. Видеокассеты:
 - Архитектура
 - Скульптура
 - Живопись
 - Прикладное искусство
 - Восток
 - Россия начала 18 века
 - Древний Египет
 - Античный мир
 - Средние века
 - Италия. Раннее Возрождение
 - Италия. Высокое Возрождение
 - Нидерланды
 - Фландрия

- Франция 17-18 веков
 - Франция 19 века
 - Франция начала 20 века
2. Слайды:
- Жанры изобразительного искусства – 40 шт.
3. Диафильмы о жизни и творчестве художников:
- Шишкин И.И.
 - Левитан И.И.
 - Иванов А.А.
 - Билибин И.А.
 - Суриков В.И.
 - Микеланджело
4. Диафильмы о жизни и творчестве архитекторов:
- А.Аалто
 - О.Нимейер
 - К.Мельников
 - Ф.Л.Райт

Материально-техническое обеспечение программы.

Материалы и инструменты:

- бумага (цветная – 30 наборов, белая – 30 наборов);
- картон (белый – 15 листов, цветной – 30 наборов);
- ватман – 15 листов;
- краски (гуашевые – 2 коробки, акварельные – 10 коробок);
- кисти (№ 5 – 15 штук, № 3 – 15 штук);
- карандаши (простые – 10 наборов, цветные – 10 наборов);
- клей – 15 штук;
- ножницы (15 штук), резак для бумаги (15 штук).
- столы (8 штук);
- стулья для проведения занятий (15 штук);
- один стол для изготовления макетов;
- стеллажами для макетов и работ учащихся (4 штуки);
- один шкафом для инструментов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. - М., 1984.
2. Верещагина А.Г. Историческая картина в русском искусстве. - М., 1990.
3. Гидион З. Пространство, время, архитектура. - М., 1984.
4. Гольдштейн А.Ф. Зодчество. - М., 1979.
5. Гутнов А. Мир архитектуры. - М., 1985.
6. Докучаева Н. Мастерим бумажный мир. - Спб., 1997.
7. Журналы. Архидом (архитектура, дом, строительство). – М., 1989.
8. Журналы. Архитектура СССР. – М., 1989.
9. Иконников А.В. Функция форма, образ в архитектуре - М., 1984.
10. Кальнинг А. Акварельная живопись. - М., 1968.
11. Кудряшев К.В. Проблемы изобразительного языка архитектора. - М., 1985.
12. Лукина М.М. Методические рекомендации по самоорганизации педагогической деятельности. – Самара, 1998.
13. Ляхова К.А., Дятлова П.В. Популярная история архитектуры. – М., 2001.
14. Макарова Т.Е. Творческое развитие личности воспитанника и педагогическое диагностирование его уровня в детском образовательном учреждении. - Самара, 2002.
15. Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология. - М., 1999.
16. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 1996.
17. Пономарева Е.С. Интерьер гражданских зданий. – Минск, 1991.
18. Программа для учреждений дополнительного образования. Техническое творчество учащихся. - М., 1995.
19. Рутковская А.Б. Рисование в начальной школе. – СПб., 1984.
20. Терехович М.Л. Художник и город. - М., 1988.
21. Уроки детского творчества. / Под ред. Г.С.Дюминой. - М, 1999.
22. Фрилинг Г., Ауэр К. Человек - цвет - пространство. - М., 1973.
23. Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1997.