

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Станция юных техников» г. Альметьевск Республики Татарстан

Согласовано

МБОУ «СОШ №4»

г. Альметьевска РТ

Хасанов Р.Р.

Утверждаю

Директор МБОУДО «СЮТ»

г. Альметьевска

Бадыханов Н.М.

***Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Креатив, мастерство и вдохновение»***

*Срок реализации: 1 учебный год
педагог дополнительного образования
Мухаметшина А.А.*

г. Альметьевск, 2025г

Пояснительная записка

Рабочая программа курса разработана специально для подростков 12–13 лет, стремящихся развивать свою фантазию, творческие способности и интересоваться различными направлениями художественного творчества.

Актуальность рабочей программы «Креатив, мастерство и вдохновение» обусловлена несколькими важными факторами современного образовательного контекста:

- **Развитие творческих компетенций.** Современные реалии требуют от молодых людей гибкости мышления, готовности к инновациям и оригинальности подходов. Благодаря программе дети знакомятся с новыми способами самовыражения, развивая воображение, фантазию и умение решать нестандартные задачи.

- **Психологическая разгрузка.** Для современных школьников характерна высокая учебная нагрузка, стрессы и переживания. Творчество выступает эффективным инструментом психологической разрядки, позволяя ребенку выразить свои чувства и снять напряжение.

- **Воспитание гармонично развитой личности.** Во многих российских школах наблюдается недостаток уроков, развивающих художественный вкус и практические навыки работы с материалом. Данная программа восполняет этот пробел, формируя образованного, разностороннего и уверенного в себе молодого гражданина.

- **Самореализация и карьерные перспективы.** Многие современные профессии предполагают владение художественным мышлением и умение визуально презентовать свои идеи. Программа готовит детей к успешным выступлениям на конкурсных площадках, участвует в формировании будущего профессионала в области дизайна, архитектуры, медиаиндустрии и других сферах.

Таким образом, данная рабочая программа важна для современной системы дополнительного образования, поскольку предлагает действенные механизмы для расширения кругозора детей, улучшения психоэмоционального состояния и укрепления творческих связей между школьником и обществом.

Цель: Раскрытие творческого потенциала каждого ребёнка, создание условий для самовыражения и саморазвития, повышение интереса к художественному творчеству, воспитание эстетического вкуса и культуры труда.

Задачи курса:

- Развитие наблюдательности, фантазии и воображения.
- Формирование умения видеть красоту окружающего мира.
- Освоение различных техник рисования, лепки, аппликаций и декоративно-прикладного искусства.
- Овладение основными приёмами работы с материалами и инструментами.
- Воспитание уважения к труду, терпению и аккуратности.

Адресатом рабочей программы «Креатив, мастерство и вдохновение» являются обучающиеся СОШ № 4 в возрасте 12–13 лет, интересующиеся развитием своего творческого потенциала и желающие освоить различные виды художественного мастерства.

Возрастные особенности целевой аудитории подразумевают высокий уровень любопытства, стремление познавать новое и желание попробовать себя в разных видах творчества. Этот возрастной этап характеризуется активным ростом познавательной сферы, расширением круга интересов и потребностью в самовыражении.

Что касается уровня подготовки, программа предполагает отсутствие специальных предварительных знаний и навыков. Она построена таким образом, чтобы заинтересованные школьники могли начать заниматься искусством независимо от предыдущего опыта. Все необходимые базовые компетенции будут приобретены в ходе регулярных занятий.

Тем не менее, если ребенок уже имеет начальную подготовку (например, посещал курсы рисования или занимался декоративно-прикладным искусством ранее), программа позволит углубить и расширить имеющиеся навыки, открыв новые горизонты для творчества и дальнейшего совершенствования. Повышение самооценки, уверенности в себе и коммуникативных навыков участников группы. Особое внимание уделяется раскрытию внутреннего мира ребенка, стимулированию самостоятельности и инициативе в принятии творческих решений. Программой предусмотрено использование методов арт-педагогики, интерактивных форм взаимодействия между участниками, мотивация на достижение высоких результатов. Важнейшими аспектами программы являются:

- Обеспечение возможностей каждому ребёнку раскрыть свой талант и уникальность.
- Предоставление практических инструментов для выражения собственных идей и чувств.
- Формирование осознанного подхода к выбору используемых технологий и материалов.
- Совершенствование моторики рук и координации движений.
- Улучшение концентрации внимания и способности мыслить нестандартно.
- Становление навыков коллективной работы и взаимоподдержки.

Срок реализации программы составляет один календарный год, что соответствует общей продолжительности 144 учебных часа.

Формы и методы работы программы «Креатив, мастерство и вдохновение»

Данная программа реализует разнообразные формы и методы, позволяющие эффективно достигать поставленных педагогических целей и способствовать гармоничному развитию творческих способностей участников.

Формы работы:

1. Групповые занятия: Основная форма работы, позволяющая организовать взаимодействие между учащимися, обмен опытом и совместную творческую деятельность.

2. Индивидуальное консультирование: Возможность обратиться за дополнительной консультацией к педагогу вне основного расписания занятий.

3. Творческие игры и соревнования: Конкурсы, викторины, квесты, позволяющие активизировать творческий потенциал и повысить мотивацию.

4. Проектная деятельность: Выполнение долгосрочных проектов индивидуально или в группах, результатом которых становятся полноценные художественные объекты.

5. Выставочная деятельность: Периодическое представление творческих работ общественности, участники получают ценные отзывы и признание своих усилий.

6. Коллективные дискуссии и семинары: Обмен мнениями, обсуждение работ известных художников и современников, анализ достижений и ошибок.

Методы работы:

1. Наглядно-образный метод: Показ иллюстраций, просмотр фильмов, фотографий, картинок, наглядно поясняющих изучаемый материал.

2. Исследовательско-поисковый метод: Сбор информации, исследование свойств материалов, тестирование новых приемов и техник.

3. Игровой метод: Использование игровых элементов для повышения интереса и закрепления теоретических знаний.

4. Проблемно-задачный метод: Постановка проблемных ситуаций, требующих самостоятельного нахождения оптимального способа решения.

5. Метод проектов: Комплексный подход, включающий изучение теории, разработку концепции, проектирование, создание объекта и оценку результата.

6. Диалогово-коммуникативный метод: Открытое общение преподавателя и учеников, обсуждение идей, вопросов и предложений.

7. Демонстративный метод: Преподаватель демонстрирует технику выполнения конкретного приема, после чего учащиеся повторяют действие.

8. Методы рефлексии: Фиксирование достигнутых успехов, выявление трудностей, формулирование выводов и рекомендаций.

Эти формы и методы обеспечивают разнообразие педагогического воздействия, повышают интерес и мотивацию детей, позволяют наиболее полно реализовать индивидуальный потенциал каждого участника программы.

Режим занятий по программе «Креатив, мастерство и вдохновение» разработан таким образом, чтобы максимально соответствовать особенностям возрастных категорий обучающихся (12–13 лет) и обеспечивать оптимальный баланс между интенсивностью обучения и отдыхом.

Общая продолжительность:

Общее количество учебных часов составляет **144 часа** в течение одного учебного года.

Распределение часов:

Режим занятий на учебный год

Программа реализуется в течение одного учебного года (с сентября по май включительно) и состоит из **144 учебных часов**.

Занятия начинаются в сентябре и завершаются в мае.

Данный режим занятий позволяет равномерно распределять нагрузку и постепенно формировать прочные навыки и знания у участников программы.

Режим проведения занятий:

Занятия проводятся в одном помещении или специализированном классе с необходимым набором материалов и оборудования.

График каникул:

График занятий согласуется с общим графиком каникул общеобразовательных школ, с обязательным соблюдением санитарных норм и требований к перерывам между занятиями.

Учебно-тематический план

№	Тема раздела	Количество часов
1	Введение	2
2	Основы рисунка	24
3	Живопись	24
4	Декоративно-прикладное искусство	24
5	Творческие эксперименты	24
6	Проектная деятельность	24
7	Итоговая выставка	22
	Итого	144

Тематическое содержание учебного материала

Раздел 1. Введение (2 ч.)

- Цели и задачи курса.
- Правила безопасности на занятиях.
- Организация рабочего места художника.

Раздел 2. Основы рисунка (24 ч.)

- Техника наблюдения и зрительной памяти.
- Изучение пропорций человеческого тела.
- Пространственная перспектива.
- Рисование натюрморта.
- Портрет и автопортрет.
- Натуралистические зарисовки природы.

Раздел 3. Живопись (24 ч.)

- Основные понятия цвета и колорита.
- Акварель и гуашь: техника работы.
- Работа с пастелью и карандашами.
- Имитация фактуры предметов живописью.
- Эмоциональная выразительность живописи.

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство (24 ч.)

- Лепка из глины и пластилина.
- Создание украшений своими руками.
- Поделки из природных материалов.
- Аппликация и батик.
- Резьба по дереву и работа с бумагой.

Раздел 5. Творческие эксперименты (24 ч.)

- Коллаж и фотоколлаж.
- Комбинированные техники: живопись + рисунок.
- Работы на холсте и ткани.
- Искусство оригами и квиллинг.
- Керамическая скульптура.

Раздел 6. Проектная деятельность (24 ч.)

- Постановка творческой цели проекта.
- Выбор темы и разработка идеи.
- Выполнение эскизов и макетов.
- Реализация проектов в материале.
- Презентация результатов проектной деятельности.

Раздел 7. Итоговая выставка (22 ч.)

- Оформление выставки.
- Проведение экскурсий и презентаций.
- Оценивание и награждение лучших работ.
- Рефлексия опыта участия в проекте.

Формы контроля уровня усвоения программы:

- Текущие оценки качества выполненных заданий.
- Самостоятельные творчески направленные задания.
- Участие в конкурсах, выставках и фестивалях.
- Анализ портфолио ученика за период прохождения курса.

Таким образом, данная рабочая программа обеспечивает комплексное развитие детской личности посредством овладения разнообразными видами художественной деятельности, способствует формированию творческих качеств и позитивному восприятию искусства детьми.

Ожидаемые результаты освоения программы «Креатив, мастерство и вдохновение»

Участие в программе обеспечит стабильное развитие творческих способностей детей и даст ряд конкретных положительных изменений, среди которых выделяются следующие ключевые результаты:

Образовательные результаты:

- Глубокое знание основ изобразительного искусства, правил композиции, принципов перспективы и цветовых сочетаний.
- Владение различными техниками и приемами рисования, лепки, работы с материалами и инструментами.
- Осознанное применение полученных знаний и навыков в повседневной практике и выполнении школьных заданий.
- Повышенный интерес к культуре и истории родного края, общероссийским и мировым культурным ценностям.

Психологические результаты:

- Рост уверенности в себе, снижение тревожности и страха неудачи, повышение самооценки.
- Формирование устойчивого желания проявлять инициативу и лидерские качества.

- Развитие способности сосредотачиваться, внимательно наблюдать и анализировать ситуацию.
- Оптимистичный настрой, положительное отношение к учебе и творческому процессу.

Социальные результаты:

- Установление прочных дружеских отношений внутри коллектива, развитие навыков общения и взаимопомощи.
- Преодоление застенчивости и замкнутости, выход из пассивных ролей в социальной среде.
- Принятие активного участия в общественной жизни класса, школы и района.
- Активное включение в культурно-массовые мероприятия, инициируемые администрацией и родителями.

Профессиональные результаты:

- Осознание потенциальных профессий и специальностей, связанных с изобразительным искусством, дизайном и культурой.
- Признание личных предпочтений и склонностей в сфере искусства и творческой деятельности.
- Опыт успешной публичной презентации своих творческих работ и участие в выставочной деятельности.
- Подготовленность к продолжению учебы в профильных учреждениях среднего и высшего образования.

Общая динамика изменений будет фиксироваться педагогом через регулярные опросы, тесты, анкетирование и наблюдение за успехами детей. В результате освоения программы ожидается заметное увеличение количества высококачественных творческих работ, возросший интерес к художественному образованию и общему культурному наследию нашей страны.

Материально-техническое обеспечение программы «Креатив, мастерство и вдохновение»

Материально-техническое обеспечение направлено на эффективное осуществление запланированных занятий и достижение ожидаемых результатов. Оно должно включать следующее:

1. Учебные помещения:

- Специально оборудованная аудитория с удобным рабочим местом для каждого ученика, обеспеченным светом и теплом.
- Столы и стулья удобные для длительного сидения и удобного расположения рабочих материалов.

2. Материалы и инструменты:

- Канцелярские товары: карандаши, фломастеры, маркеры, ручки, линейки, угольники, циркули, ластик.
- Краски и кисти различного типа и размера (акрил, масло, темпера, акварель, гуашь).
- Бумага и картон различной плотности и формата (для черчения, рисования, моделирования).

- Ножницы, клей, скотч, степлеры, зажимы и прочие вспомогательные материалы.
- Шерсть, нитки, пряжа, иглы, шаблоны для ручного труда и декоративно-прикладного искусства.
- Камни, дерево и другие природные и синтетические материалы для экспериментальных исследований.

3. Дополнительное оборудование:

- Персонализированные планшеты или ноутбуки для компьютерной графики и обработки изображений.
- Сканы, принтеры, копиры для печати и сканирования документов и рисунков.

4. Безопасность и охрана здоровья:

- Установка противопожарных датчиков и пожарных сигнализационных устройств.
- Грамотная организация освещения помещений, обеспечивающая комфортные условия работы и минимизацию нагрузки на зрение.
- Чистые рабочие поверхности и регулярная уборка помещений.

Эффективное материально-техническое обеспечение гарантирует качественное проведение занятий, максимальное раскрытие потенциала каждого учащегося и поддержку устойчивого развития программы.

Список рекомендуемой литературы для программы «Креатив, мастерство и вдохновение»

Приведенный ниже список рекомендованной литературы поможет ученикам лучше разобраться в основах изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и развить свои навыки.

Базовая литература:

1. Никитин Ю.А., Иванова Л.В. «Основы рисунка». Москва: Академия, 2018.
2. Иванов А.С. «Цветоведение и композиция». СПб.: Питер, 2019.
3. Алексеев Е.И. «Живопись маслом и акварелью». Москва: АСТ-Пресс, 2020.
4. Сергеева И.Г. «Технология декоративно-прикладного искусства». Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.
5. Лебедев В.Н. «Экспериментальные техники в искусстве». Москва: Издательство Академии художеств, 2016.

Дополнительная литература:

1. Медведев А.Б. «Художник и творчество». Москва: Просвещение, 2019.
2. Волкова Т.М. «Композиция в графике и дизайне». Екатеринбург: УрФУ, 2018.
3. Кузнецова Р.П. «История русского народного искусства». Самара: Самарский университет, 2020.
4. Саламатина Н.Ю. «Современные тенденции в современном искусстве». Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017.
5. Симонова Л.Д. «Аппликация и орнамент». Новосибирск: Новосибирский институт гуманитарных наук, 2019.

Интернет-ресурсы и электронные издания:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации.
2. Российская государственная библиотека онлайн-каталог («Научная электронная библиотека»).
3. Сайт Ассоциации учителей изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.
4. Информационный портал Всероссийской академии художеств.
5. Порталы государственных библиотек субъектов Российской Федерации.

Справочные материалы:

1. Каталоги крупнейших отечественных и зарубежных музейных коллекций.
2. Альбомы классической русской и зарубежной живописи XIX—XX веков.
3. Атласы декоративно-прикладного искусства народов России.
4. Фотоальбомы архитектурных памятников Москвы и Петербурга.
5. Энциклопедии истории мирового искусства и графики.

Рекомендуемая литература дополняется дополнительными изданиями по мере необходимости, соответствующими интересам и возможностям учащихся.