

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования

ИНСТИТУТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОПУЩЕНО
Председатель президиума ЭНМС
С.В. Жолован

«21» сентября 2016г.

программа внеурочной деятельности
«Стихия цвета»

«направление – общекультурное (художественно-эстетическое)»

для 5 класса
(срок реализации – 1 учебный год, 34 часа)

Автор:
Хащанская Мария Карловна,
ст. преподаватель
кафедры культурологического образования СПб АППО

г.Санкт-Петербург
2016

Аннотация

Программа внеурочной деятельности «Стихия цвета» направлена на становление картины мира учащихся 5х классов в ходе изучения выразительных средств живописи. С позиций системного подхода проводится аналогия между закономерностями цветовых отношений, описанных И.В. Гете, и законами физической природной среды, рассматриваемыми в контексте экологического образования. Освоение языка живописи позволит детям вырабатывать и выражать свое эмоциональное отношение к вещам и явлениям окружающей реальности, другим людям, к своему внутреннему миру в процессе изобразительной деятельности и при знакомстве с произведениями искусства. Программа носит практикоориентированный характер, насыщена упражнениями и творческими заданиями, которые выполняются в различных изобразительных техниках с использованием разнообразных художественных материалов.

Пояснительная записка

Целевая аудитория. Данная программа разработана для проведения внеурочной деятельности с учащимися 5-х классов общеобразовательных школ. Программа носит развивающий характер и может быть полезна как детям, одаренным в области художественной деятельности, так и детям, испытывающим трудности в творческом самовыражении и общении. Кроме того, программа может быть использована для проведения совместных занятий детей, педагогов и родителей, что способствует установлению позитивных взаимоотношений воспитывающих взрослых с детьми, взаимопониманию и взаимообучению, а также выработке успешных стратегий сотрудничества.

Программа рассчитана на аудиторию не более 15 человек.

Актуальность данной программы обусловлена реализацией требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), ставящего акцент на решении задач достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов в процессе образовательной деятельности. Освоение языка живописи в контексте тематического материала знакомства с природными стихиями открывает новые возможности для формирования у учащихся картины мира, которая позволит им жить в гармонии с природой, другими людьми, самими собой. Интеграция художественно-эстетического и экологического образования, а также использование методов и технологий арт-педагогике, позволяющих мотивировать детей на активную творческую деятельность. Этому способствует использование технологий обучения языку изобразительного искусства, коммуникативных практик, технологий освоения культурного наследия, опирающихся на деятельностный подход. Создание психологически комфортной, безопасной, творческой образовательной среды обеспечивает условия для развития у учащихся общекультурных и коммуникативных компетенций.

Цель программы состоит в том, чтобы способствовать становлению мировоззрения учащихся 5-х классов в процессе освоения языка цвета.

Программа является многозадачной, поскольку носит интегрированный характер. В ходе обучения решаются следующие **задачи**:

- формирование системного взгляда на мир;
- совершенствование и развитие организационных умений и навыков;
- развитие коммуникативной культуры взаимоотношений с окружающим миром, другими людьми, самим собой;
- развитие потребности в общении с произведениями искусства, формирование умений и навыков их исследования;
- развитие внимательного и бережного отношения к природе, умения видеть ее красоту;
- развитие воображения и зрительной памяти;
- освоение теории и практики языка живописи;
- развитие изобразительных и творческих способностей;
- знакомство с различными живописными материалами и техниками, основами композиции.

Ожидаемые результаты при реализации программы внеурочной деятельности «Стихия цвета»:

Личностные:

- умение вырабатывать собственное ценностное отношение к миру живой природы, произведениям художественной культуры, собственному творчеству;
- осознание важности работы в коллективе для создания как индивидуальных, так и совместных творческих работ;
- совершенствование навыков рефлексии в процессе освоения художественной культуры и создания собственных творческих работ.

Метапредметные:

- умение работать в коллективе с позиций сотрудничества, навыки командной работы, включающие распределение обязанности и несение ответственности за принятые решения;
- умение слушать и слышать другого, выражать свои мысли, формулировать вопросы, представлять свои творческие работы, аргументировать свою позицию, учитывать мнения других;
- умение системно мыслить, проводя аналогии между законами цветовых отношений и физическими законами окружающего мира;
- умения организовывать собственную творческую работу;
- умение структурировать информацию, сопоставляя различные информационные источники;

Предметные (в рамках предметных областей искусства, биологии, географии, природоведения)

- знание системных законов цвета и умение использовать язык цвета для отображения вещей и явлений окружающего мира, творческого самовыражения;
- формирование представлений о художественной культуре и ее воплощении в произведениях живописи;
- умение наблюдать вещи и явления окружающего мира;

- умение использовать различные живописные материалы и техники для решения учебных и творческих изобразительных задач.

Форма и режим занятий.

Программа построена нелинейно и имеет вариативный характер – каждое последующее занятие, с одной стороны, является логическим продолжением предыдущего но, в то же время, может быть рассмотрено как независимое и автономное, поскольку полностью раскрывает отдельную самостоятельную тему. Таким образом, последовательность и, в некоторой степени, содержание занятий может варьироваться в зависимости от организационно-педагогических условий реализации программы, времени года, погоды, ближайших праздников и значимых событий. Такая логика позволит детям осознанно усваивать теоретические и практические аспекты языка живописи в процессе деятельностного исследования окружающего мира.

Варианты проведения занятий по программе:

1. Один раз в неделю, продолжительностью 2 учебных часа во второй половине дня в течение всего учебного года.
2. С погружением:
  - А) каждый день по два часа в течение 17-ти учебных дней;
  - Б) во время школьных каникул по 4-6 учебных часов в день;
  - В) по субботам совместно с родителями по 2-4 учебных часа в день.

Занятия проходят в форме обсуждения тем, художественных произведений, собственных работ, а также в форме изобразительной деятельности и деятельности по организации выставок. Возможно проведение экскурсий и путешествий в ближайших окрестностях, выездов в музеи для знакомства с художественными произведениями, поездок за город с родителями для взаимодействия с миром природы.

Для реализации программы потребуется:

- технические средства: компьютер, мультимедийная техника, аудиоаппаратура;
- различные изобразительные материалы, бумага;
- наглядность – пособия, выполненные самим преподавателем, печатные плакаты, постеры, иллюстрации и т.п.
- просторное помещение, в котором можно и заниматься изобразительной и игровой деятельностью.

Результативность изучения. В качестве выявления результатов обучения по данной программе предполагается представление и обсуждение творческих продуктов, созданных в процессе индивидуальной и коллективной работы учащихся.

Критерии оценки достижения результатов обучения

1. Соответствие замысла выбранной изобразительной технике и используемым художественным материалам.

Отлично: полностью соответствует;

хорошо: в основном соответствует;

удовлетворительно: частично соответствует.
2. Оригинальность замысла, выраженного с помощью художественных материалов.

- Отлично:** оригинален по содержанию и может быть использован как наглядное пособие в профессиональной педагогической деятельности;
- хорошо:** достаточно оригинален и может быть использован как наглядное пособие в профессиональной педагогической деятельности;
- удовлетворительно:** может быть использован как наглядное пособие в профессиональной педагогической деятельности.
3. Оригинальность и креативность названия работы.

Отлично: название оригинально и креативно, содержит метафорический смысл;

хорошо: название довольно оригинально;

удовлетворительно: название буквально передает то, что изображено.
  4. Применение теоретических знаний и практических умений и навыков работы с цветом, полученных в ходе курса.

Отлично: применен широкий спектр теоретических знаний и практических умений и навыков работы с цветом, полученных в ходе курса;

хорошо: в основном применены теоретические знания и практические умения и навыки работы с цветом, полученные в ходе курса;

удовлетворительно: применены отдельные теоретические знания и практические умения и навыки работы с цветом, полученные в ходе курса.
  5. Умение представлять, обосновывать и защищать свою работу, а также активно участвовать в обсуждении других работ.

Отлично: удастся полностью донести до участников обсуждения идею представленной изобразительной работы и обосновать ее;
  6. **хорошо:** удастся частично донести до участников обсуждения идею представленной изобразительной работы и обосновать ее;
  7. **удовлетворительно:** удастся частично донести до участников обсуждения идею представленной изобразительной работы, есть трудности с ее обоснованием.

Содержание программы

Тема 1. Знакомство с законами цветового круга (8 часов). Изучение законов цветового круга. Многообразие цвета. Цветовые отношения. Основные и дополнительные цвета. Создание собственного цветового круга (акварель). Исследование природных вещей и явлений, дающих наглядное представление о закономерностях цветовых отношений. Применение законов цвета при создании художественных образов вещей и явлений окружающего мира. Упражнения на передачу цветовой гармонии. Обсуждение изобразительных работ участников.

Тема 2. Холодные нюансовые цвета. Стихия воздуха (4 часа). Знакомство с первоэлементами – природными стихиями. Связь учения о первоэлементах с учением о темпераментах. Отражение вещей и явлений природного мира на эмоциональной сфере человека. Воздух как часть природного мира. Физические свойства воздуха. Воздух как первоэлемент. Холодные нюансовые цвета. Практическая работа «Стихия воздуха» (гуашь). Техника мозаичного мазка. Знакомство с произведениями живописи, выполненными в нюансовой холодной гамме. Обсуждение изобразительных работ участников.

Тема 3. Теплые нюансовые цвета. Стихия огня (4 часа) Знакомство с теплыми

нюансовыми цветами. Огонь как часть природного мира. Физические свойства огня. Огонь как первоэлемент. Работа с воображением. Упражнения на передачу теплых цветовых отношений в разных живописных техниках. Изобразительные работы «Солнце», «Свеча», «Стихия огня». (гуашь, акварель, восковые мелки). Знакомство с произведениями живописи, выполненными в нюансовой теплой гамме. Обсуждение изобразительных работ участников.

Тема 4. Взаимодействие контрастных цветов. Стихия воды. Оптическое смешение цвета (4 часа). Вода как часть природного мира. Физические свойства воды. Вода как первоэлемент. Приемы изображения контрастных цветовых отношений на примере изобразительных работ «Красные рыбки в зеленой воде». «Море». «Дождь». (гуашь, акварель, восковые мелки). Знакомство с произведениями живописи, выполненными в контрастной цветовой гамме. Обсуждение изобразительных работ участников.

Тема 5. Взаимодействие контрастных цветов. Стихия земли. Механическое смешение контрастных цветов (4 часа). Земля как часть природного мира. Физические свойства земли. Земля как первоэлемент. Горы. Приемы получения ахроматической цветовой гаммы. Изобразительные работы «Земля-черепашка». «Горы – земляные волны» (гуашь, акварель, восковые мелки). Знакомство с произведениями живописи, выполненными в «земляных» тонах. Обсуждение изобразительных работ участников.

Тема 6. Ахроматические цвета. Работа с камнями (4 часа). Игровое задание «О чем говорят камни». Изобразительная работа с камнями. Знакомство с произведениями живописи, выполненными в ахроматической гамме. Обсуждение изобразительных работ участников.

Тема 7. Гармония цвета – гармония жизни (6 часов). Изобразительная работа «Взаимодействие стихий». Подведение итогов обучения. Организация итоговой выставки. Обсуждение изобразительных работ участников.

Тематическое планирование

Тема	Кол-во часов	Форма занятий	Способы выявления образовательных результатов учащихся
1. Знакомство с законами цветового круга	8	Практическая изобразительная работа. Игровые задания на освоение законов цветового круга	Представление и обсуждение творческих коллективных и индивидуальных изобразительных работ учащихся.
2. Холодные нюансовые цвета.	4	Практическая изобразительная	Представление и обсуждение творческих коллективных и

Стихия воздуха		работа. Игровые задания на освоение нюансовой холодной гаммы	индивидуальных изобразительных работ учащихся.
3. Теплые нюансовые цвета. Стихия огня	4	Практическая изобразительная работа. Игровые задания на освоение нюансовой теплой гаммы	Представление и обсуждение творческих коллективных и индивидуальных изобразительных работ учащихся.
4. Взаимодействие контрастных цветов. Стихия воды. Оптическое смешение цвета	4	Практическая изобразительная работа. Игровые задания на освоение контрастных цветовых отношений	Представление и обсуждение творческих коллективных и индивидуальных изобразительных работ учащихся.
5. Взаимодействие контрастных цветов. Стихия земли. Механическое смешение контрастных цветов	4	Практическая изобразительная работа. Игровые задания на освоение ахроматических цветовых отношений	Представление и обсуждение творческих коллективных и индивидуальных изобразительных работ учащихся.
6. Ахроматические цвета. Работа с камнями	4	Практическая изобразительная работа. Игровые задания с камнями, создание инсталляций из камней	Представление и обсуждение творческих коллективных и индивидуальных изобразительных работ учащихся.
7. Гармония цвета – гармония жизни. Взаимодействие природных стихий	6	Практическая изобразительная работа. Создание итоговой выставки творческих работ учащихся	Представление и обсуждение творческих коллективных и индивидуальных изобразительных работ учащихся на итоговой школьной выставке.

Литература для учащихся

1. Латынова Н. Сказки Земли [Текст] / Н. Латынова. – М. : Лист, 1999. – 144 с.
2. Лопатина А., Скребцова М. Сказы матушки Земли: Конспекты занятий, сказки, стихи, игры и творческие задания по экологическому воспитанию младших школьников. — 4-е изд. — М.: Философская Книга, 2014. — 240 с.
3. Николов Н., Харлампиев В. Звездочеты древности, Москва, Мир, 1991.
4. Ушакова О.Д. Загадки и пословицы о природе и погоде. – СПб.: Литера. – 2006.– 96 с.
5. Энциклопедия для детей. Биология. – М.: Аванта+. – 1997.–. 704 с.

Литература для учителя

1. Ванюшкина Л. М., Коробкова Е. Н. Образование в пространстве культуры. Монография. – СПб., СПб АППО, 2012.
2. Ванюшкина Л. М. Внеаудиторное образование – путь в новое образовательное пространство. Монография. – СПб, 2003.
3. Груздева Н.В. Окружающий мир глазами детей: Развивающие задания для работы со школьниками. СПб.: КАРО, 2004.
4. Груздева Н.В. Окружающий мир: Мироздание. Интегративное учебное пособие СПб : СПбГУПМ, 1999.
5. Лушин П. В., Ржевская З. А. и др. Учимся фасилитировать: Методическое пособие для учителей школ, студентов педагогических специальностей, преподавателей. – Кировоград, 2003.
6. Н.Н. Волков. "Цвет в живописи". – М.: Искусство. – 1965.
7. Неменский Б. Мудрость красоты. – М.: Просвещение. – 1987.
8. Сергеева Н. Ю. К вопросу о содержании понятия арт-педагогика /. Н.Ю. Сергеева // Вестник докторантов, аспирантов, студентов: ЧГПУ – 2008. - № 1 (11). – Т.2. – с. 114 - 120.
9. Уильям Ф. Пауэлл. Цвет и как его использовать. – М., 2009.
10. Хащанская М. К. Арт-педагогика как инновационное педагогическое направление // Современные образовательные технологии освоения культурного наследия. Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции. – СПб., 2011. – С. 63-65.
11. Хащанская М. К. Производство искусства как метафора. // Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции «Культуроориентированные модели образования: теория и практика». – СПб АППО., 2012. – С. 37-39.
12. Хащанская М.К. Особенности преподавания изобразительного искусства по программе Б.М. Неменского в русской посольской школе в Хельсинки. // Искусство в школе. 2011. № 1. – С. 24-26.
13. Шорохов Е.В. Основы композиции. Учебное пособие для студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1979.

Интернет-ресурсы

1. Гете И.В. К учению о цвете. Хроматика. Очерк учения о цвете (отрывки) Чувственно-нравственное действие цветов. URL: <http://psyfactor.org/lib/gete.htm> (дата обращения: 20.04.2016).
2. Хащанская М.К. Творчество как ресурс. Официальный сайт профессиональной психотерапевтической Лиги. (2013 г.). URL: [//www.oppl.ru/vyipusk-8-1/na-soiskanie-avtorskogo-svidetelstva-oppl-haschanskaya-artpedagogika.html](http://www.oppl.ru/vyipusk-8-1/na-soiskanie-avtorskogo-svidetelstva-oppl-haschanskaya-artpedagogika.html). (Дата обращения 10.10.2015 г.).

Рекомендации к проведению занятия «Стихия воздуха»

Программа «Стихия цвета» была разработана и апробирована в условиях работы в экологическом лицее № 273 Колпинского района. Законы цветоведения давались в контексте изучения природных стихий. Эта тема удачно подходит для занятий живописью благодаря тому, что она позволяет детям символически выражать свое отношение к вещам и явлениям окружающего мира, другим людям, самому себе.

Начиная учить детей изобразительному искусству, мы, прежде всего, ставим задачу научить их видеть и чувствовать красоту окружающего мира. Понятие красоты неразрывно связано с понятием гармонии. О гармонии как о соразмерности частей целого, мы можем начинать разговор еще в дошкольном возрасте при изучении орнамента, представляющего собой ритмичное повторение элементов. В начальной школе понятие гармонии определяется глубже. В пятом классе этот разговор можно продолжать на еще более серьезном уровне, формируя таким образом представления детей о мире. Впечатления, порождаемые процессом познания, становятся для них мощнейшим творческим импульсом, побуждая увлеченно создавать настоящие произведения искусства, которые выражают законы гармонии.

Чтобы говорить об интеграции изобразительного искусства с экологией, необходимо определить эту науку. Для многих понятие экологии связано с нарастающими проблемами последствий воздействия человека на природу. Но это лишь один из многих ее аспектов, актуальный, но далеко не самый интересный и важный. Экология – это комплексная наука о взаимоотношении живых систем друг с другом и с окружающей средой. И нам следует не столько рассказывать детям о том, как можно испортить природу, сколько объяснять им, как следует жить в этом мире, чтобы не нарушать его гармонии, поскольку нарушая хрупкое равновесие элементов мироздания, мы смертельно вредим себе, разрушаем, но не создаем. Ответ на вопрос, как не нарушать гармонию, тесно связан с мировой художественной культурой и изобразительным искусством. Таким образом, интеграция искусства с экологией может значительно обогатить внутренний мир ребенка, понимание своего места в мире, осознание собственной аутентичности.

Природные стихии описываются как первоначала, или первоэлементы, из которых происходит мир, когда они пребывают в гармонии между собой, и как разрушительные явления природы, стремящиеся восстановить нарушенную по каким-то причинам гармонию, или соразмерность частей целого. То есть, и созидательные, и разрушительные проявления стихий служат одному – установлению и поддержанию порядка, гармонии и красоты. Живые организмы, обладающие неразвитым сознанием и не наделенные свободой воли, гармонично вписываются в природу, являясь ее неотъемлемыми частями. Они не имеют возможности выбрать, следовать им природным закономерностям, или нет, поскольку существуют в согласии с ними. Человек же, являющийся венцом творения, обладает возможностью сознательно выбирать хаос или гармонию, созидание или разрушение, жизнь или смерть. В этом заключается отличие человека от животного, и это накладывает на человека ответственность. Стихийные силы производят в человеке настолько же разрушающую работу, насколько он, вольно, или невольно, нарушает законы жизни. Древние греки называли это роком, или судьбой. Суровые и неподкупные Мойры, богини судьбы неустанно прядут нити человеческих жизней, мстительные Эринии преследуют людей за каждую провинность. В индийской культуре это называется

кармой, в христианстве грехом и Страшным Судом. Но человеку дано сознание и разум как инструмент познания мировых законов. Исследуя их, он понимает, что принося вред природе и другим людям, он наносит ущерб самому себе. Глубина этого понимания поможет ему сделать собственный выбор.

Теперь следует назвать четыре природные стихии, взаимодействием которых, как считали древние философы и мудрецы, образованы все проявления окружающего мира. Говоря о стихиях огня, воздуха, воды и земли, можно попросить детей подумать, какие стихии более тонкие по внутреннему состоянию, а какие более плотные. Дети называют огонь самой тончайшей стихией, следующая по тонкости стихия – воздух, затем вода и земля.

Свойства воздуха – легкость, подвижность, неуловимость, изменчивость, бесформенность, прозрачность, летучесть... Без воздуха нет жизни, все биологические живые организмы дышат воздухом или его элементами, небо – одно из проявлений этой стихии. Но она может нести смерть и разрушения, проявляясь в виде ураганов и смерчей.

Детям следует дать для прослушивания несколько музыкальных фрагментов, чтобы они эмоционально определили состояние воздушной стихии, описали, как они чувствуют небо, ветер, движение воздуха. Если позволяют условия, можно разыграть с ними пластические этюды «Белье, сохнувшее на ветру», «Парус, надутый ветром», «Семена одуванчика», «Пушинка», «Парящая птица».

Следует подобрать зрительный и литературный ряд. Это могут быть снимки французского аббатства Сен-Мишель, выполненные на фоне воздушного пространства, работы Н. Рериха «Небесный бой», И. Левитана «Над вечным покоем», фотографии и изображения неба в различных состояниях. Можно показать работы К. Моне, обратив внимание детей, на то, что художники импрессионисты, прежде всего, выражали в своих работах впечатление от предметов, находящихся в определенной воздушной среде. Поэтому Моне писал одни и те же сюжеты в разное время суток и в разную погоду, и все работы отличались друг от друга («Руанский собор», «Стога»).

После того, как дети узнали что-то новое и эмоционально настроились на стихию воздуха, они приступают к выполнению практического задания – живописному изображению птицы, летящей в небе. Колорит работы строится на холодных нюансовых тонах. Сначала тонкими линиями карандаша дети изображают птицу в центре листа, причем формат они могут выбрать по желанию, вертикальный, или горизонтальный. Так же предлагается тонкими линиями карандаша показать завихрения воздушных потоков. Используя бирюзовый цвет, оттенки синего, фиолетовую светлую, белила, учащиеся кладут живописные мазки вдоль линий воздушных потоков, постепенно заполняя цветом пространство воздушной среды. Важно, чтобы они работали плотно в касании к силуэту птицы. Затем они пишут саму птицу, меняя соотношения оттенков и фактуру мазка. Ограничение цветовой палитры способствует тому, что работу невозможно испортить в цвете – холодный нюанс дает звонкий, чистый цвет.