Комитет по образованию города Барнаула

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр развития творчества детей и молодёжи»

Железнодорожного района г. Барнаула

Принята на Педагогическом совете МБУ ДО «ЦРТДиМ» «28» мая 2020 г.	Утверждено приказом от 29.05.2020 № 74-осн

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

студии изобразительного искусства «Радуга»

«Песочная анимация»

художественной направленности

Возраст обучающихся: 5-18 лет

Срок реализации: 1 год

Автор-составитель: Рогатина Т.Н., педагог дополнительного образования

г. Барнаул, 2020 г.

Пояснительная записка

Актуальность. Искусство рисования песком называют сплавом живописи, графики, светотерапии, музыки - составляющие эффективные средства в работе с девиантным поведением детей и подростков, профилактикой и коррекцией негативных эмоциональных состояний, нормализации эмоционально-волевой сферы личности, духовно-нравственное и физическое состояние здоровья. Поэтому введение в учебный процесс занятий по песочной анимации следует расценивать как творческий поиск дополнительных путей эстетического воспитания подрастающего поколения, приобщения к миру искусства по средствам ознакомления не только с техникой графики, но и развития психологических качеств, воображения, как необходимым условиям творчества.

Доступность. Песочная анимация привлекает внимание благодаря своим отличительным качествам, выделяющим ее среди других видов искусства таким как ясность, выразительность и лаконичность художественного языка. Развивающие занятия по рисованию песком доступны любому ребенку, ведь песок является для них естественным материалом, которого не боятся и с удовольствием с ним работают. По мимо названных особенностей рисунок на песке интересует педагогов еще и тем, что в силу специфических свойств самого материала, он оказался вполне доступен для занятий учащихся всех возрастов начиная с дошкольного возраста. Не традиционность песочной анимации как техники изобразительного искусства, сделает занятия наиболее многогранными, творчески ценными, а использование музыкального сопровождения процесса рисования позволит отойти от шаблонного скучного отношения к изобразительному искусству. Отсутствие навязываемых изобразительных шаблонов, мешающих самовыражению ребенка и воплощения детской непосредственности в рисунке, быстротечность и любование мгновением позволяет сделать детское творчество более ценным. Исполнение упражнений поможет ребенку развить в себе не только творческую самостоятельность, но и найти внутренние самовыражение, выплеснуть эмоции, отвлечься от негативных ситуаций. Как и другие игры с песком рисунок на стекле привлекает детей. Кварцевый песок приятен на ощупь, легок в обращении. Кроме развития творческих способностей, пространственного мышления песочная анимация положительно сказывается на здоровье ребенка, развивая мелкую моторику пальцев и снимая напряжение, избавляя от стрессов и поднимая настроение. Используется для коррекции поведения гиперактивных, возбудимых детей, приводя их к внутренней гармонии.

Новизна. Рисованием песком на стекле или песочная анимация новый вид искусства. Появился на Западе в 70-е гг. XX века.

Инновации: особенность техники рисования песком в ее

интерактивности - на глазах у зрителей картинки «прорастают» одна из другой, создавая причудливый ряд. Искусство требует мастерства, умений, т.к. создание картин происходит на глазах у зрителей и не оставляет права на ошибку. При этом важно не только уметь рисовать, но и чувствовать песок. Занятия не должны ограничиваться традиционными техниками.

Арт-терапия - специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую очередь изобразительном. Песочная анимация - один из ее методов. Песок - медитативный, расслабляющий материал, заземляет негативные эмоции, которые уходят «сквозь песок», гармонизирует состояние человека.

Цель: стимулировать самостоятельность и творчество детей в изобразительной деятельности с помощью техники рисования песком.

Задачи:

1. Корректировать познавательные процессы (память, внимание, мышление, воображение), снять психологическое напряжение в стрессовой ситуации;
2. Развивать чувственно-двигательную координацию;
3. Воспитывать навыки сотрудничества; стимулировать сенсорно-рецептивную сферу, тактильно­-кинестетическую чувственность;
4. Познакомить с разнообразными техническими методами работы с песком:

* Рисование указательным пальцем по тонкому слою песка;
* Поиск и доработка образов в фигурах, образованных беспорядочно набросанным песком;
* Расчистка равномерно насыпанного на поверхность стола песка до появления контуров нужного образа;
* Использование в работе формочек для пластилина, наборов для песочницы с целью создания всевозможных отпечатков;
* Научить работать по репродукциям и графическим рисункам (заготовкам);
* Познакомить с основными графическими приемами работы, определением соотношения масс света и тени, передачи перспективы и способам трехмерного изображения на плоскости, выразительными средствами графики (линия, точка, штрих, пятно).

Основополагающие принципы обучения по данной программе:

* принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, предусматривающий ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка.
* принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных творческих навыков, способности их применять в практической деятельности в повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации; умений работать в сотрудничестве; способности работать самостоятельно;
* принцип учета индивидуальных возможностей и способностей обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания.

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы:

* технология развивающего обучения;
* технологии сотрудничества;
* игровые технологии;
* коммуникативно-диалоговые технологии;
* технология индивидуально-группового обучения;
* технология коллективных творческих дел.

Уровни обучения:

1. **"Стартовый уровень".** «Прочувствованный» вкус графического изображения появится возможно не с первых работ, но очередная учебная задача, уже успешно выполненная, становиться для последующих работ учащихся плодотворным толчком, полезной и необходимой составляющей в формировании творческого начала у выпускников.

2. **"Базовый уровень".** Знание графических видов изобразительного искусства, выразительных средств графики, техники работы с песком.

3. **"Продвинутый уровень".** Приобщение к миру искусства по средствам ознакомления с не традиционными техниками. Создание песочной анимации.

Ожидаемые результаты.

1. Владение выразительными средствами графики, техникой работы песком.
2. Результатом обучения на разных этапах является способность создавать статичные песочные картины, а затем динамичные песочные фильмы, как кульминация обучения.
3. Релаксация и гармонизация психологического состояния обучающихся.

Методы обучения;

Метод дифференцированного обучения: при такой организации учебно-воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем обучающимся одинаково, а для практической деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого).

Метод индивидуального обучени*я* (в условиях учебной группы): при такой организации учебного процесса для каждого обучающегося (а лучше с его участием) составляется индивидуальный творческий план, который реализуется в оптимальном для него темпе.

Метод проектной деятельности*:*при такой организации учебного процесса изучение каждой темы строится как работа над тематическим проектом, в ходе которой обучающиеся сами формируют на доступном им уровне его теоретическое обоснование, разрабатывают технологию его выполнения, оформляют необходимую документацию, выполняют практическую работу; подведение итогов проводится в форме защиты проекта.

Форма организации учебной деятельности.

Учебное занятие – это форма организации учебного процесса, ограниченная временными рамками, предполагающая специально организованное педагогом обучение детей (передача им знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в результате которого происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и навыков.

Привлечение ИКТ.

Способы проверки результатов освоения программы

Подведение итоговых результатов освоения программы осуществляется с помощью мониторинга, основными методами которого являются беседа, наблюдение, исследовательские методы, содержащие инструментарий измерения результатов и показывающие уровень развития воображения, восприятия, моторики руки, диагностики «Тушек», «Креатос».

Контрольно-оценочные средства качества

компонент сохранения и укрепления здоровья учащихся (приложение 1),

компонент по развитию социального опыта учащихся (приложение 2),

Приложение 1

Компонент сохранения и укрепления здоровья учащихся

1. Количество пропущенных занятий по состоянию здоровья
2. План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья

Приложение 2

Мониторинг социализации личности учащегося

(Разработана И. Рожковым)

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся.

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень согласия с их содержанием по 5-балльной шкале.

Прочитайте 20 суждений и оцените степень своего согласия с каждым из них:

  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

  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. Общаюсь с товарищами, отстаиваю свое мнение

  11. Если я что-то задумаю, 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 сними 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.

  1 5 9 13 17

  2 6 10 14 18

  3 7 11 15 19

  4 8 12 16 20

Обработка полученных результатов

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают путем сложения всех оценок первой строчки и делением этой суммы на 5.

Оценка автономности - вторая строчка

Оценка социальной активности - 3-я.

Оценка приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой.

Если получаемый коэффициент больше 3-х, можно констатировать высокую степень социализированности ребенка. Если он меньше 2-х , но меньше 3-х - это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше 2-х баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеют низкий уровень социальной адаптированности.

Учебно-тематический план

	Дата	Название раздела, темы	Количество часов		Форма контроля
№ п/п	Всего	Практи­ ка	
I		Технология обучения выразительным средствам графики	43	43	Наблюдение, вопросы, беседа
		Рисуем линиями			
1	06.10.2018	Сказка про линии (виды линий и их характер)	1	1	
2	Тихий дождик, ливень, град	1	1	
3	13.10.2018	Море (штиль, волнение, шторм)	1	1	
4	Овечки	1	1	
5	20.10.2018	Письма на песке	1	1	
6	Дуб	1	1	
7	27.10.2018	Во саду ли в огороде	1	1	
8	Цветы на клумбе	1	1	
9	03.11.2018	Облака и тучки	1	1	
10	Три ряда линий	1	1	
		Рисуем штрихами			
11	10.11.2018	Виды штрихов	1	1	
12	Поле с колосками		1	
13	17.11.2018	Заборчики	1	1	
14	Лоскутное одеяло	1	1	
15	24.11.2018	Семья елочек	1	1	
16	Дерево с листочками	1	1	
17	01.12.2018	Одуванчики	1	1	
18	Цыпленок	1	1	
19	08.12.2018	Ежики	1	1	
20	Астры	1	1	
21	15.12.2018	Пушистики - зайчик, котенок	1	1	
		Рисуем от пятна (насыпание, расчистка)			
22	22.12.2018	Дорисуй кто получится (поиск и доработка образов в фигурах беспорядочно насыпанных песком)	2	2	
23	29.12.2018	Силуэты. Дома большие и маленькие	1	1	
24	Силуэты. Деревья	1	1	

25	12.01.2019	Морские обитатели	1	1	
26	Кошки по луной	1	1	
27	19.01.2019	Город где мы живем	1	1	
28	Человек в ночи	1	1	
29	28.01.2019	Яблочко и кувшин. Натюрморт (светотени, насыпание песком)	1	1	
30	Собачка	1	1	
31	02.02.2019	Солнышко (восход, заход)	1	1	
32	Луна и звезды	1	1	
33	09.02.2019	Космос	1	1	
34	Зимний пейзаж	1	1	
35	16.02.2019	Падал разноцветный снег	1	1	
36	Портрет-силуэт	1	1	
37	23.02.2019	Лицо женское, мужское, детское	1	1	
38	Силуэты людей	1	1	
39	02.03.2019	Силуэты животных	1	1	
40	Храмы России	1	1	
41	16.03.2019	Химеры	1	1	
42	Цветы в вазе	1	1	
II		Сюжетные композиции			Диагностика навыков
43	23.03.2019	Насекомые на лугу	1	1	
44	Человек под дождем	1	1	
45	30.03.2019	Фонари на улице	1	1	
46	Пейзаж с рекой	1	1	
47	06.04.2019	Небо и земля с фигурой человека, животного	1	1	
48	Родились у нас котята	1	1	
III		ДПИ (стилизация)	5	5	Диагностика «Тушек», «Креатос»
49	13.04.2019	Дерево и пересекающие его плоскости	1	1	
50	Звери в горох	1	1	
51	20.04.2019	Ковер-самолет	1	1	
52	Рисуем треугольниками	1	1	
53	27.04.2019	Контрастная по тону композиция	1	1	
IV		Трансформация (пластика движений)	10	10	Итоговая диагностика
54	04.05.2019	Цветок распускается	1	1	
55	Весна. Пробуждение	1	1	
56	11.05.2019	Времена года	1	1	
57	Ассоциации на музыку	2	2	
58	18.05.2019	Ассоциации на цвет	2	2	
59	Придумай мультик	2	2	
60	25.05.2019	Итоговое занятие	1	1	
	Итого:		64	64	

Содержание учебного плана

Раздел I: Технология обучения выразительным средствам графики.

Теория: Понятия основных средств графики - точка, линия, штрих, пятно. Виды линий: прямая, ломаная, волнистая, пунктир, фигурная, ломаная. Типы штрихов: горизонтальные (длинные, короткие), вертикальные, наклонные, штрих, запятая, полукруглый, серп, штрих- гармошка, змейка, двулистник, трилистник, ковыль, мочалка, комбинированный.

Практика: Рисуем пальчиком по тонкому слою песка. Рисуем от пятна: насыпание и расчистка. Светотеневые, пятновые изображения в графике.

Раздел II: Сюжетные композиции.

Теория: Линейная и воздушная перспективы, композиции,

композиционный центр.

Практика: Для сюжета можно использовать различные пейзажи - городской, сельский, морской, различные времена года, суток, темы деревьев и архитектурных деталей, солнца, луны, облаков, ветра, дождя и т.д. Введенная в композицию фигура человека или животного оживит сюжет и наполнит изображение особым настроением. В композиции нужно использовать все навыки, полученные в предыдущих упражнениях.

Раздел III: ДПИ.

Теория: Понятие «стилизация» - декоративное обобщение и

подчеркивание особенностей формы предмета с помощью ряда условных приемов: упрощение или усложнение формы, отказ от реалистического изображения объема. Графический дизайн.

Практика: Сначала изобразительные приемы ограничиваются до одного элемента: это точка или полоса, или треугольник. Например: по средствам точки изобразить реальный предмет.

Раздел IV: Трансформация (пластика движений)

Передача движений в смене образов. Подвижные тематические композиции под музыку и смены света.

Список литературы

1. Гончаров, А.Д. Об искусстве графики / А.Д. Гончаров. - М.: 1960. - 84 с.
2. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. Песочная игротерапия / Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. - СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 1998. - 50 с.
3. Каган, М.С. Морфология искусства / М.С. Каган. - Л: 1972. - 324 с.
4. Копытин, А.И. Основы арт-терапии / А.И. Копытин. - СПб: 1999.
5. Кузин, B.C. Наброски и зарисовки / B.C. Кузина. - М: 1981. - 68 с.
6. Осипова, А.А. Общая психокоррекция / А.А. Осипова. - СПб: 1998
7. Рисунок и живопись. Руководство для самодеятельных художников. - М.: 1976.- 114 с.
8. Санникова, В.И. Черно-белая графика: учебное-методическое пособие / В.И. Санникова. - Изд. 2-е, доп. - Барнаул: АлтГПА, 2009. - 111 с.
9. Тупичкина, Е.А. Мир песочных фантазий: Программа обучения детей рисованию песочных картин в технике «Sand-Art» ФОГС / Е.А. Тупичкина. Издательство: АРКТИ, 2016. - 112 с.