

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
«ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИСКУССТВ
ИМЕНИ АННЫ АНДРЕЕВНЫ АХМАТОВОЙ»

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»,
в области декоративно-прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество»**

**Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**Примерная программа по учебному предмету
УП.02 Прикладное творчество**

Срок обучения:
3 года

Разработана в соответствии с рекомендациями
по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
в области искусств
Министерства культуры Российской Федерации

Санкт-Петербург
г.Пушкин
2014

«Живопись», «Декоративно-прикладное творчество». Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства со сроком обучения 8 лет, 8 лет с дополнительным (9) годом обучения.

Предметная область: ПО.01. Художественное творчество

Примерная программа по учебному предмету ПО.01.УП.02. Прикладное творчество

Рассмотрена методическим советом 26.08.2014 г.

Утверждена на заседании педагогического совета 26.08.2014 г.

Исполняющий обязанности директора Васильев В.М.

Разработчик: преподаватель Царскосельской гимназии искусств имени А.А.Ахматовой
Голубева З.В.

Рецензенты:

*Доцент кафедры культурологии и искусства ЛГУ имени А.С.Пушкина,
член Союза дизайнеров России, член Союза художников России Ключкин И.В.*

*Руководитель отдела живописи, член методического совета гимназии,
преподаватель отдела живописи Волкова М.В.*

Содержание

Пояснительная записка	4
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	4
Срок реализации учебного предмета	4
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.....	4
Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации	4
Форма проведения учебных занятий.....	5
Цели и задачи учебного предмета	5
Обоснование структуры программы	5
Методы обучения	5
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.....	6
Содержание учебного предмета	6
Годовые требования. Содержание разделов и тем	9
Требования к уровню подготовки обучающихся.....	15
Формы и методы контроля, система оценок	15
Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....	15
Критерии оценок.....	15
Методическое обеспечение учебного процесса	16
Рекомендации по организации самостоятельной работы.....	16
Список литературы и средств обучения	17
Список методической литературы	17
Список учебной литературы.....	17
Средства обучения	17

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в комплексе предметов программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Он является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной культуре.

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость, соотносясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения занятий: работа с интерактивной доской, просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества, посещают мастер – классы художников.

Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на 3 года обучения, с 1 по 3 класс. В первый год продолжительность учебных занятий составляет 32 недели, во второй и третий годы – по 33 недели.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество» при 3-летнем сроке обучения составляет 294 часа. Из них: 196 часов – аудиторные занятия, 98 часов - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	1		2		3		
Классы	1	2	3	4	5	6	
Полугодия							
Аудиторные занятия	32	32	32	35	32	34	196
Самостоятельная работа	16	16	16	17	16	17	98
Максимальная учебная нагрузка	48	48	48	51	48	51	294
Вид промежуточной аттестации		просмотр		просмотр		просмотр	

Форма проведения учебных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы – от 4 до 5 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а также 1 час самостоятельной работы.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области декоративно – прикладного творчества;
- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи:

обучающие:

- научить основам художественной грамоты;
- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
- овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами художественного мастерства;
- научить практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-прикладного творчества;
- научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;

воспитательно-развивающие:

- пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;
- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- формировать творческое отношение к художественной деятельности;
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
- приобщить к народным традициям;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий:

1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.
2. Освоение приемов работы в материале.
3. Выполнение учебного задания.

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки, к интерактивной доске. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами по искусству. Кабинет оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской.

Содержание учебного предмета

Содержание учебного предмета «Прикладное творчество» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в различных техниках прикладного творчества.

Содержание программы включает следующие основные разделы:

- Раздел 1: Работа с бумагой.
- Раздел 2: Традиционные виды росписи.
- Раздел 3: Традиционные виды росписи.
- Раздел 4: Роспись деревянных игрушек.

Содержание программы направлено на освоение различных способов работы с материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, а также с другими видами декоративно-прикладного творчества.

Учебно-тематический план 1-го года обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			96	32	64
Раздел 1: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с элементами коллажа					
1.1.	Дерево - рука	Урок	3	1	2
1.2.	Букет цветов	Урок	6	2	4
1.3.	Осенние листочки	Урок	3	1	2
1.4.	Пейзаж-настроение	Урок	6	2	4
1.5.	Сказка		6	2	4
Раздел 2: Традиционные виды росписи. Хохломская роспись					
2.1.	Беседа о росписи. Знакомство с элементами	Урок	6	2	4
2.2.	Копирование образца	Урок	3	1	2
2.3.	Творческая работа: создание композиции с использованием характерных образов данной росписи	Урок	6	2	4
Раздел 3: Традиционные виды росписи. Гжель					
3.1.	История гжели	Кинофильм	3	1	2
3.2.	Азбука гжели	Урок	8	3	5
3.3.	Копирование сырной досочки	Урок	6	2	4
3.4.	Значение колорита в работе в мазковой технике	Урок	3	1	2
3.5.	Выполнение эскиза росписи чашки	Урок	6	2	4
3.6.	Выполнение эскиза досочки	Урок	3	1	2
3.7.	Выполнение эскиза тарелок	Урок	3	1	2
Раздел 4: Роспись по объемным формам игрушек					
4.1.	Игрушка – юла	Урок	6	2	4
4.2.	Игрушка – свистулька	Урок	6	2	4
4.3.	Колокольчик	Урок	6	2	4
4.4.	Матрешка	Урок	6	2	4
4.5.	Игрушка – животное	Урок	3	1	2

Учебно-тематический план 2-го года обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66
Раздел 1: Работа с бумагой. Коллаж					
1.1.	Парки Царского села	Урок	9	3	6
1.2.	Натюрморт	Урок	6	2	4
1.3.	Открытка	Урок	9	3	6
1.4.	Зима в городе	Урок	9	3	6
Раздел 2: Традиционные виды росписи. Кистевая роспись. Урало – Сибирская роспись					
2.1.	Беседа о росписи. Знакомство с элементами	Урок	3	1	2

2.2.	Копирование Образца	Урок	6	2	4
2.3.	Творческая работа: создание композиции с использо- ванием характерных образов данной росписи	Урок	9	3	6
Раздел 3: Жостово					
3.1.	Знакомство с историей развития народного промысла	Кинопоказ	3	1	2
3.2.	Основные элементы в жостов- ской росписи	Урок	3	1	2
3.3.	Орнамент подноса	Урок	6	2	4
3.4.	Копирование образцов	Урок	6	2	4
3.5.	Творческая работа «Пионы»	Урок	6	2	4
3.6.	Искусство мазковой росписи	Урок	3	1	2
3.7.	Жостовские фрукты и ягоды	Урок	6	2	4
3.8.	Орнаментальная композиция «Сказочные цветы»	Урок	6	2	4
Раздел 4: Лубочные композиции					
4.1.	Видеозанятие на тему лубочных картинок	Урок	2	-	2
4.2.	«Котик - коток»	Урок	4	4	2
4.3.	«Птица»	Урок	3	1	2
4.4.	«Лошадка»	Урок	6	2	4

Учебно-тематический план 3-го года обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудитор- ные занятия
			99	33	66
Раздел 1: Работа с бумагой. Способы окрашивания бумаги. Объемное моделирование и конструирование					
1.1.	Способы создания фактуры на бумаге	Мастер- класс	3	1	2
1.2.	Монотипия	Мастер- класс	3	1	2
1.3.	Волнистый шар	Урок	6	2	4
1.4.	Процарапывание на бумаге	Урок	9	3	6
1.5.	Бумажная бижутерия	Урок	9	3	6
Раздел 2: Традиционные виды росписи. Роспись по дереву. Фоновая роспись хохломе					
2.1.	Беседа о видах росписи. Знаком- ство с их художественно- стилистическими особенностями	Урок	3	1	2
2.2.	Копирование образца	Урок	6	2	4
2.3.	Эскиз росписи разделочной дос- ки фоновой росписью	Урок	9	3	6
2.4.	Роспись «Грибы»	Урок	12	4	8
Раздел 3: Текстиль. Декоративный дизайн в быт					
3.1.	Роспись по стеклу. Стакан для салфеток	Урок	1	-	1
3.2.	Роспись по фарфору	Урок	5	2	3

3.3.	Ботаническая живопись на шка-тулке	Урок	3	1	2
3.4.	Витраж на стекле	Урок	9	3	6
3.5.	Техника росписи «Холодный батик»	Урок	12	4	8
Раздел 4: Декоративные панно					
4.1.	4 времени года	Урок	3	1	2
4.2.	Панно «Зима»	Урок	3	1	2
4.3.	Панно «Весенние цветы»	Урок	3	1	2

Годовые требования. Содержание разделов и тем 1 год обучения

Раздел 1: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с элементами коллажа

1.1. Тема: Дерево – рука. Познакомиться с особенностями декоративной композиции: плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения. Использование контрастных отношений локального цвета фона и пестрой аппликации, которая на него наклеивается. Используется картон, цветная и пестрая бумага из журналов, клей, ножницы.

Самостоятельная работа: «Веселые осьминожки». Придумать и выполнить декоративную композицию с использованием отпечатков рук (гуашь, акварель, формат А3).

1.2. Тема: Букет цветов. Познакомиться с техникой мозаичной аппликации. Узнать о виде монументального декоративно-прикладного искусства - мозаика. Выполнить композицию из заранее подготовленных кусочков бумаги разных оттенков одного цвета. Организовать плоскость листа при акцентировании композиционного центра и соподчинении всех элементов композиции. Задание выполняется на картоне с использованием цветной бумажной мозаикой.

Самостоятельная работа: собрать коллекцию осенних листьев.

1.3. Тема: Осенние листочки. Знакомство с понятием «простая и сложная форма». Сравнение по форме различных листьев (рябина и липа, ясень и дуб), и выявление их геометрической основы. Сравнение пропорций частей в сложных составных формах. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Использование цветной бумаги, картона, шаблона листьев, декоративных маркеров.

Самостоятельная работа: используя технику мозаичной аппликации выполнить упражнение «Радуга-дуга», цветная мозаичная бумага, картон формат А5.14

1.4. Тема: Пейзаж-настроение. Используя навыки, приобретенные на предыдущих уроках, выполнить композицию на передачу эмоционального состояния природы с помощью ритмически организованных пятен. Работа выполняется из осенних листьев, цветной мозаики на картоне формат А4.

Самостоятельная работа: прочитать русские народные сказки, героями которых являются звери.

1.5. Тема: Сказка. Познакомить с анималистическим жанром в декоративно-прикладном искусстве. Выполнить иллюстрацию к русской народной сказке в технике аппликации из кусочков рваной цветной бумаги. Найти выразительное решение композиции, выполнить силуэтное изображение животного. Использование цветной бумаги, цветного картона.

Самостоятельная работа: поинтересоваться у родных есть ли дома глиняная игрушка, если есть, то узнать какая и принести на занятие.

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Хохломская роспись

2.1. Тема: Хохломская роспись. Беседа об истории возникновения и развития росписи деревни хохломы Нижегородской области. Знакомство с ее орнаментальными мотивами, видами узоров, которыми украшают доски, шкатулки и способами их нанесения на поверхность. Выполнение орнаментальных схем. Заполнение плоской формы узором. Работа ведется на формате А4 гуашью.

Самостоятельная работа: вместе с родителями посмотреть информацию о мастерах хохломской росписи и вписать ее в альбом домашних заданий.

2.2. Тема: Копирование образца. Выполнить копию верховой росписи петушка. Расписать нарисованную по шаблону фигурку птицы используя в качестве образцов доски расписанные учениками, а также схемы, выполненные на предыдущих уроках. Используется акварель, гуашь, формат А 4.

Самостоятельная работа: разработать узор для фантастической птицы в альбоме домашних заданий.

2.3. Тема: Творческая работа «Птица - осень». Создать композицию с фигурками зверей, птиц. Закрепить пройденный материал. Используется акварель, формат А4, орнаментальные схемы выполненные на первом уроке.

Раздел 3: Традиционные виды росписи. Гжель.

3.1. Тема: История гжельского промысла. Просмотр фильма об истории развития промысла, об оборудовании, необходимом для фарфора. На основе музейных образцов познакомиться с видами росписи.

3.2. Тема: Основные технические приемы гжели. Азбука гжели. Выполнить простые элементы росписи. Познакомиться с понятиями купавка, листок, усик. Используется бумага, гуашевые краски.

Самостоятельная работа: вклеить в альбом домашних заданий картинки с изображением гжельских изделий.

3.3. Тема: Копирование сырной досочки. Используя возможности изобразительных средств (линия, точка) выполнить копию готовой доски с натуры, имитируя технику гжельского мазка. Используется формат А4, гуашь, фломастеры.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий выполнить копию фигурки собачки с фотографии.

3.4. Тема: Значение колорита в работе над мазковой техникой. Выполнить цветовую композицию на заданную тему (грустно-весело, тепло-холодно и т.д.). Знакомство с майоликой. Материалы: гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: Выполнить колористическую композицию на заданную тему.

3.5. Тема: Выполнение эскиза чашки. Симметрия и асимметрия в декоративной композиции. Выполнить эскиз чашки в цвете, используя технику работы мазком. Используется гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: Выполнить эскиз чашки на заданную тему на картоне.

3.6. Тема: Выполнение эскиза досочки. Познакомиться с техникой выполнения несложных орнаментов – дополнений в виде папоротника и длинных усиков с бабочками мотыльками. Используются широкие мазки и тонкие усики для разживки.

Самостоятельная работа: повторить дома сочетание кистевого широкого мазка с папоротниками.

3.7. Тема: Выполнение эскиза тарелок. Познакомиться с техникой выполнения несложных букетов в различных композициях по кругу. Вырезать одинаковых по диаметру круги, тонировать их белилами, нанести узоры и расписать.

Самостоятельная работа: повторить дома способ компоновки и формирование букетов из 3х, 5ти, 7 цветов.

Раздел 4: Роспись по объемным формам деревянных игрушек.

4.1. Тема: «Игрушка - юла». Познакомиться с традиционной деревянной игрушкой России и особенностями ее выполнения. Освоить приемы декора игрушки-юлы. Зарисовать образцы, фрагменты декора игрушек-свистулек. Выполнить игрушку в материале. Используется деревянная заготовка, темперная краска, акриловый лак на водной основе.

Самостоятельная работа: посмотреть информацию о мастерах игрушки, зарисовать некоторые их работы в альбом домашних заданий.

4.2. Тема: Игрушка свистулька. Познакомиться с игрушкой – свистулькой. Предназначение игрушки. Фольклорные предания. Освоить приемы декора. Зарисовать образцы фрагментов декора свистулек. Выполнить свистульку в материале. Используется деревянные краски, заготовки птичек – свистулек, темперные краски, акриловый лак на водной основе.

Самостоятельная работа: посмотреть информацию о мастерах игрушки, зарисовать некоторые их работы в альбом с домашними заданиями.

4.3. Тема: Колокольчик. Познакомиться с техникой прикладного творчества - декоративная орнаментальная полоса. Выполнить эскиз заготовки в различных тонах (холодный, теплый). После эскиза расписать объемную форму, украсить декоративными элементами. Используются temperные краски, клей ПВА, бусенки, бисер, акриловый лак на водной основе.

Самостоятельная работа: изготовление эскиза в цвете на цветной бумаге.

4.4. Тема: Матрешка. Познакомиться с историей возникновения матрешки – образа красавицы, воспетой в русских песнях и сказках. Расписать матрешку в свободной – кистевой росписи с элементами томпоновки, техникой тычка. Познакомиться с последовательностью работы над заготовкой: лицо и руки, после этого роспись платка на поверхности формы, потом передник. Используется гуашь, плотная бумага, шаблон матрешек.

Самостоятельная работа: изучить литературу про русскую матрешку.

4.5. Тема: Игрушка-животное. На примере простого изделия освоить приемы работы с объемной формой. Используются различные деревянные фигурки зверей, temperные краски, акриловый лак на водной основе.

Самостоятельная работа: изучить литературу про игрушки различных материалов.

2 год обучения

Раздел 1: Работа с бумагой. Коллаж

1.1.Тема: Парки Царского Села. Выполнить композицию - декоративный пейзаж. Используется гуашь, бумага формат А3.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А4.

1.2.Тема: Натюрморт. Используя технику коллажа выполнить выразительное решение сюжета. Выбрать удачное композиционное размещение предметов на плоскости. Составить эскиз аппликации, вырезать отдельные его части по заготовленным лекалам из цветной бумаги и наклеить их согласно рисунку. Материалы: бумага, фурнитура, клей ПВА, сухие листья.

Самостоятельная работа: собрать в коллекцию разные по фактуре бумагу и ткани.

1.3.Тема: Открытка. Продумать сюжет и эскиз на основе знаний о симметрии и асимметрии, понятий ритмически расположенных форм. Согласно эскизу продумать порядок формирования изображения способом послойного наложения вырезанных заготовок на плоскость. Используется в работе цветная бумага, картон, клей ПВА, цветная тушь, фломастеры.

Самостоятельная работа: выполнить композицию на тему «Красная рябина».

1.4.Тема: Зима в городе. Нарисовать эскиз панно, затем выполнить его в технике витража с использованием гуаши. Используется бумага, гуашь. Акварели, temperы.

Самостоятельная работа: подготовить некоторые детали композиции на тему «Цветы в витраже».

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Кистевая роспись. Урало – Сибирская роспись.

2.1. Тема: Урало – Сибирская роспись. Беседа об истории возникновения и развития кистевой росписи. Знакомство с элементами (бордюр, «мазок с тенью», капелька и др.) Изучить элементы росписи, овладеть основными приемами их выполнения. Написать цветок или птицу в технике Урало – Сибирской росписи. Использование материалов: гуашь, бумага формат А4.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий отработать навыки работы кистью полученные на уроке.

2.2. Тема: Выполнение копии. Копирование росписи. Научиться работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать навыки выполнения основных приемов. Гуашь, керамическая плитка.

Самостоятельная работа: внимательно рассмотреть изделия с росписью, и интересные элементы зарисовать в альбом домашних заданий.

2.3.Тема: Создание композиции. Повторение основных особенностей урало – сибирской росписи (орнаментальные мотивы и приемы выполнения росписи). Создать свой эскиз и выполнить роспись на подносе, вырезанном из бумаги. Роспись выполняется на бумаге гуашью, temperой, по предварительно выполненному эскизу.

Самостоятельная работа: выполнить свой вариант росписи в технике урало – сибирская роспись.

Раздел 3: Жостово.

3.1. Тема: Жостовский поднос в русском традиционном искусстве. Кинопоказ на интерактивной доске. Знакомство с предметами быта наших предков, уклад их жизни.

Самостоятельная работа: прочитать литературу о создании жостовского промысла.

3.2. Тема: Основные элементы в жостовской росписи. Познакомиться с технологией создания подносов. Зарисовать характерные мотивы росписи: бутон, роза, листок. Тонированная бумага, гуашь, темпера.

Самостоятельная работа: отработать навыки росписи по отдельности на бумаге.

3.3. Тема: Орнамент подноса. Работа с образцами жостовского промысла в технике наложения цвета на цвет. Зарисовать наиболее распространенные образцы элементов на бумаге. Работа ведется на тонированной бумаге гуашью, темперой.

Самостоятельная работа: посмотреть орнаментальное разнообразие расписных подносов в разных информационных источниках.

3.4. Тема: Копирование образцов. Выполнение в технике наложения мазка на мазок. Обратить особое внимание на использование ажурных решеток, обрамления подносов. Работа ведется на тонированной бумаге черного или красного цветов, гуашь, темпера.

Самостоятельная работа: выполнить копию образца.

3.5. Тема: Творческая работа «Пионы». Симметрия и уравновешенность в композиции. Выполнение эскиза по мотивам жостовских подносов. Тонированная бумага, гуашь, темпера.

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения композиции.

3.6. Тема: Искусство мазковой росписи. Познакомиться с традиционными центрами народных промыслов. Работая с образцами, зарисовать различные виды мазковой росписи. Использование бумаги, фломастеров, гуаши, плоских и круглых кистей.

Самостоятельная работа: изделия народных промыслов. Посмотреть образцы росписей в учебнике «Русские традиции».

3.7. Тема: Жостовские фрукты и ягоды. Познакомиться с традиционной росписью передачи объема, с понятиями симметрия и асимметрия относительно вертикальной оси на примере орнаментальных особенностей жостовского подноса. Работая с образцами, зарисовать основные мотивы композиции с ягодами ли фруктами. Используются темпера, бумага формат А4, гуашь, томповка.

Самостоятельная работа: выполнить эскиз росписи лесных ягод по мотивам жостовских подносов.

3.8. Тема: Орнаментальная композиция “Сказочные цветы”. Симметрия и уравновешенность в композиции. Декоративное заполнение плоскости орнамента. Выполнение эскиза по мотивам жостовских мастеров. Работа ведется на тонированной бумаге гуашью, темперой.

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения композиции, её цветовое решение.

Раздел 4: Лубочные композиции.

4.1. Тема: История зарождения лубочных картин. Знакомство с техническими, графическими и цветовыми решениями.

4.2. Тема: «Котик - коток». Изготовление лубочной картинки из природных материалов – традиция, уходящая корнями в глубокое прошлое. История сакрального значения фигур в изображении (птица, конь, лев). Выполнение композиции. Освоение способа насечки черной краской (тушью). Работа выполняется на бумаге А4, гуашь, цветная тушь.

Самостоятельная работа: придумать возможные варианты фигурок из котов в лубочной технике.

4.3. Тема: «Птица». Символика образа птицы в народном творчестве. Знакомство с несколькими способами изготовления птиц. Работа выполняется на бумаге А4, гуашь, цветная тушь.

Самостоятельная работа: попробовать разные варианты прорисовки птицы в лубочной технике.

4.4. Тема: «Лошадка». Знакомство с символикой образа коня в народном творчестве. Нарисовать фигурку лошади. При росписи фигурки коня соблюдать последовательность, которую ученикам необходимо запомнить. Используется бумага А4, гуашь, акварель, цветная тушь.

Самостоятельная работа: посмотреть литературу по теме - образ коня в народном творчестве.

3 год обучения

Раздел 1: Работа с бумагой. Способы окрашивания бумаги. Объемное моделирование и конструирование

1.1. Тема: Способы создания фактуру на бумаге. Познакомиться со способами создания фактуры на бумаге с помощью туши и ниток. Возможно, использование получившихся образцов в изготовлении изделий в других заданиях, а также при изготовлении упаковки. Используется бумага, акварель, цветная тушь, нитки.

Самостоятельная работа: повторить эксперименты с красками дома.

1.2. Тема: Монотипия. Познакомиться со способами получения «единственного отпечатка». Плавные переходы тонов монотипии усиливают декоративный эффект. Монотипия – оттиск с любой гладкой плоскости. Используются в работе бумага, различных форматов, тушь.

Самостоятельная работа: закрепление полученных на уроке навыков.

1.3. Тема: Конструирование объемной формы «Волнистый шар». Теоретические сведения. Понятие «круг», «овал». Правила деления круга на равные части. Художественное конструирование объемных форм на основе геометрических фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал, цилиндр). Техника изготовления «Волнистого шара». Сбор шара из 12 и 18 частей. Используемые материалы: бумага, циркуль, клей ПВА.

Самостоятельная работа: повторить способы деление окружности на равные части, отрабатывать навыки аккуратного резанья бумаги ножницами и ее сгибания.

1.4. Тема: Процарапывание на бумаге. Система работы с бумагой построена по принципу от простого к сложному, схемы и чертежи легко воспринимаются зрительно. Возможен индивидуальный подход: более подготовленным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным можно предложить упрощенный вариант. При этом обучающий и развивающий смысл задания сохраняется. Вначале тонируется плотная бумага акварелью. Затем толстым слоем воска натирается вся бумага. После просушки иглой процарапывается сюжет. Используется плотная бумага, воск, гуашь, акварель, игла.

Самостоятельная работа: создание своих вариантов силуэта на цветной бумаге.

1.5. Тема: Бумажная бижутерия. Такой эксперимент в работе с бумагой позволит детям увидеть привычные вещи по-новому. Освоить способы скручивания бумаги в трубочки. Форма бусины зависит от способа нарезки бумаги (прямоугольник или треугольник), дополнительными вставками в низке могут стать гофрированные элементы. Использование цветных страниц из гляцевых журналов (чем толще бумага, тем больше бусина), ножницы, линейка, зубочистка, клей.

Самостоятельная работа: закончить работу над заданием дома собрать низку из бусин.

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Роспись по дереву. Фоновая роспись в хохломе.

2.1. Тема: Роспись по дереву. Беседа о видах росписи, художественно- стилистические особенности основных центров росписи по дереву (Хохлома, Городец, Мезень). Технологии и краски, применяемые для росписи. Познакомить с центрами росписи по дереву, узнать особенности стиля и орнаментальные мотивы. Изучить элементы и мотивы выбранной росписи, овладеть основными приемами их выполнения. На основе полученных знаний самостоятельно выполнить роспись на деревянной доске. Используется темпера, акриловое золото.

Самостоятельная работа: изучить литературу по данной теме.

2.2. Тема: Роспись по дереву. Выполнение копии. Научиться работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать навыки выполнения основных приемов. Выполнение копии с подлинника. Использование деревянной заготовки, темпера, акриловое золото.

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал для работы над будущей композицией.

2.3. Тема: Эскиз росписи разделочной доски в фоновой росписи. Создать композицию с использованием характерных образов выбранной росписи. Используя основные элементы, цветовые сочетания, композиционные особенности выбранной росписи, создать свой эскиз, выполнить роспись на доске. Деревянная заготовка, темпера, акриловое серебро, золото.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

2.4. Тема: Эскиз росписи «Грибы». Создать композицию с использованием характерных образов выбранной росписи. Используя основные элементы, цветовые сочетания, композиционные особенности выбранной росписи создать свой эскиз, выполнить роспись на доске. Деревянная заготовка, темпера, акриловое серебро, золото, акриловый лак на водной основе.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

Раздел 3: Декоративный дизайн в быту.

3.1.Тема: Роспись по стеклу – стакан для салфеток. Провести беседу о способах нанесения узора на стекло: контур, томпоновка по стеклу, свободная роспись; красители и инструменты, применяемые при росписи тканей. Возможность многообразия цветовых сочетаний при свободной росписи. Краски по стеклу, контур.

Самостоятельная работа: расписать стакан по выбранному эскизу.

3.2. Тема: Роспись по фарфору. Познакомить с историей возникновения росписи по фарфору. Выполнить оформление блюдца, используя различные приёмы росписи: простые узоры из кругов, квадратов, ромбов и т.д. Продумать эскиз росписи, по предложенным преподавателем схемам (композиция в круге). Создать свой эскиз, потренироваться на кафельных плитках. после этого приступить к росписи блюдца. Используемые материалы: фарфоровое блюдце, темпера, акрил.

Самостоятельная работа: Выполнить роспись блюдца согласно проработанной композиции.

3.3. Тема: Ботаническая живопись на шкатулке. Составить эскиз растительного орнамента из отпечатков разрезанной поперек головки чеснока (цветок) и листьев с хорошо выраженными жилками (листочки) или укропа. Создать композицию росписи по шкатулке. Используемые материалы: деревянная шкатулка, темпера, акриловый лак на водной основе.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

3.4. Тема: Витраж на стекле. Познакомить с техникой витражной росписи по стеклу. Обратить внимание на цветовую гармонию, выразительность линий и мягких переходов одного цвета в другой. Продемонстрировать приемы работы кистью по стеклу. Создать композицию “Цветы”, работая с наглядным материалом. Выполнить рисунок на бумаге, узнать способы его перенесения на стекло, подготовить стекло к росписи, резервирование, роспись (работа с цветом). Декорирование выполненной композиции контурами. Использование красок для стекла, резерв белый и черный, декоративные контуры. Рамка для фотографий.

Самостоятельная работа: собрать иллюстративный материал, расписать стекло – рамку для фотографий.

3.5. Тема: Панно «Птица-пава». Познакомиться с техникой росписи «Холодный батик». Освоить приемы работы (переведение рисунка на ткань, нанесение контура, роспись с более светлых участков). Работа над эскизом батика. Возможно использование геометрического орнамента при создании рамки вокруг основного мотива. Использование ткани, красок для батика, по стеклу, резерв, декоративные контуры.

Самостоятельная работа: выполнить упражнения по отработке навыков работы кистью на ткани.

Раздел 4: Декоративные панно.

4.1.Тема: Знакомство с дизайнерскими находками в виде панно, настенных часов, картин с 4 временами года. Разработать эскиз на А3на выбранную тему. Включить в оформлении бусы, стеклярус, ленты цветные. Используются бумага А3, клей ПВА, ножницы. Блётки, акварель, гуашь, рамка для фотографий.

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке.

4.2. Тема: Панно «Зима». Разработать эскиз на заданную тему. Из листа ватмана вырезать форму панно, затонировать и декоративно оформить. Используются гуашь, акварель, акрил, стеклярус, нитки, цветные ленты, клей ПВА, ножницы, рамка для фотографий.

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке, выполнив свою композицию.

4.3. Тема: Панно «Весенние цветы». Познакомить с различными приёмами декорирования. Использовать элементы ботанической живописи. Используются бумага А3, гуашь, акварель, акрил, декоративные контуры, акриловое серебро, золото, клей ПВА, ножницы, рамка для фотографий.

Самостоятельная работа: расписать по теме настенное панно, оформить в рамку.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Прикладное творчество».

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов.
2. Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.
3. Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).
4. Умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом.
5. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла.
6. Умение работать с различными материалами.
7. Умение работать в различных техниках, коллажа, конструирования, роспись по стеклу, дереву, фарфору.
8. Навыки заполнения объемной формы узором.
9. Навыки ритмического заполнения поверхности.
10. Навыки конструирования и моделирования из различных материалов.
11. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.
12. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность. Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения.

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

«5» (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.

«4» (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

«3» (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

Методическое обеспечение учебного процесса

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего школьного возраста.

Применяются следующие средства дифференциации:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
- б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;
- в) вариативность темпа освоения учебного материала;
- г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией. Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог посредством показа элементов композиционных канонов. Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий:

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки;
- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов;
- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и образовательного заведения. Для эффективного выполнения домашней работы все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий».

Список литературы и средств обучения

Список методической литературы

- Аверьянова М.Г. Гжель – российская жемчужина.- М, 1993
Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. М., 1989
Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010
Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, АСТ-Пресс Книга, 2009
Вернер Шульце. Украшения из бумаги. - Арт-Родник, 2007
Давыдов С. Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005
Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010
Фиона Джоунс Фантазии из бумаги. Техника, приемы, изделия. Аст - пресс, 2006
Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 класс. М., Просвещение, 2009

Список учебной литературы

- Голубева З.В. Русские традиции. Свободная кистевая роспись. СПб, 2012
Межуева Ю.А. Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь по основам народного искусства. М., Мозаика-Синтез, 2003
Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003

Средства обучения

На уроках прикладного творчества используется большое количество разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить учащихся со способами изготовления изделий, с инструментами, которые будут использованы при работе в материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, с приемами работы над заданием.

Типы пособий:

- натуральные наглядные пособия - образцы, выполненные преподавателем, набор композиций, материалы и инструменты, применяемые на уроках.

Возможно использование предметно-технологической карты;

- образец — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит определить действия и операции, необходимые для изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными;

- устное описание внешнего вида предмета и его конструкции - способствует образованию у детей правильного представления о предмете творчества;

- электронные образовательные ресурсы - мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы, интерактивная доска;

- аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи;

- материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспечены всеми необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь, краски по стеклу, темпера), бумагой разных видов, гелевыми ручками, акриловым лаком на водной основе, деревянными заготовками(доски, игрушки, животные).