

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №54»

Обсуждено: Педагогический совет № От « 05» июня 2019 г.	Утверждено: Директор МБУ ДО «ДШИ№54» _____ Винтер В.В.
--	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»
по предмету «Прикладное творчество»

Разработчик – Н.М. Казакова,
преподаватель Истории ИЗО,
ДПИ, Батика,
художественного оформления
книги высшей
квалификационной
категории МБУ ДО «ДШИ №54»

Рецензент - Балаганская Е.Н., член союза художников РФ, преподаватель
спецдисциплин специальности Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (художественная керамика) ГПОУ «Кемеровский
областной художественный колледж», Поддубная Ю.С., преподаватель
художественного отделения высшей квалификационной категории ДШИ

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

2. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

6. Средства обучения

7. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

- Список рекомендуемой методической литературы;
- Список рекомендуемой учебной литературы;

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на основании и с учётом 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 познания учащимися приёмов в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребёнка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной культуре.

Программа включает в себя четыре раздела, объединённых 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 организовывать 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 ремёсел также играют важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приёмов обучения, выполнение коллективных работ. По ходу

занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.

Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на один год обучения в 3 классе. Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество» в третьем классе составляет 49,5 часа. Из них 33 часа – аудиторные занятия, 16,5 часа – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы - от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Недельную учебную нагрузку составляют 1 час аудиторных занятий в 3 классе, а также 0,5 часа самостоятельной работы;

Цели 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. 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 должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской.

Сведения о затратах учебного времени

Учебно-тематический план

Наименование, разделы, темы		Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I. Полугодие Раздел 1. Традиционные виды росписи. Кистевая роспись. «Городецкая роспись».					
1.1	Беседа о росписи. Мотив «листок». Мотив «бутон». Мотив «цветок»	Урок	3	1	2
1.2	Мотив «птица».	Урок	1,5	0,5	1
1.3	Мотив «конь»	Урок	1,5	0,5	1
1.4	Цветочная композиция с включением мотива «птица», «конь».	Урок	6	2	4
1.5	Сюжетная композиция. Мотивы «штора», «часы», «кавалер».	Урок	3	1	2
1.6	Творческое задание: сюжетная композиция на тему русских народных сказок. Выполнить эскизы для декоративных блюд или панно, использовать всю цветовую палитру городецкой росписи	Урок	9	3	6
Итого за полугодие			24	8	16
II. Полугодие Раздел 2. «Русская матрешка»					
2.1	Копирование матрешек с образцов: - Семенов - Сергиев Посад - Полховский Майдан	Урок	4	1	3

2.2	Копирование узоров тканей Построение собственных композиций эскизов тканей:	Урок	3	1	2
2.3.	Творческая работа. Графическая разработка собственных композиций матрешек в родственной цветовой гамме, контрастной. (на выбор)	Урок	6	2	4
2.4	Роспись деревянных заготовок матрешек по разработкам собственных композиций		12	4	8
Итого за полугодие			25.5	8.5	17
Итого за год			49.5	16,5	33

Содержание разделов и тем.

Раздел 1. Традиционные виды росписи. Кистевая роспись.

«Городецкая роспись»

Тема 1.1: Приемы освоения городецкой росписи. Мотив «листок».

Цели и задачи:

- познакомить с историей городецкой росписи
- показать ее разнообразие
- освоить простейшие элементы, варианты подмалевков различных размеров для выполнения мотивов «бутон», «ромашка», «купавка», «розан»

Содержание:

Беседа. История городецкой росписи. Осваивать городецкую роспись следует с простейших элементов, на основе которых выполняются растительные мотивы. Вспоминаем, как писали точки, скобы, дуги, спирали, штрихи, травки.

Упражнения:

- мотив «листок». Приступая к написанию этого мотива, вспоминаем, как писали элемент «травка»: нарисовав левую часть листа, прорисовывали правую, просвет записывали той же краской. Прописать разные варианты мотива «листок» и разные варианты его оживки (по образцу).
- мотив «бутон». Варианты разживок по образцу.
- мотив «цветок» - ромашка, купавка, розан. Круг подмалевков выполняется вращением кисти в пальцах.

Вначале необходимо изучить мотив «цветок» по образцам, запомнить в какой последовательности выполняется данный мотив. Прописать варианты подмалевков, прорисовать тенежку, разживку.

Задание по карточке-заданию:

- используя предложенные варианты подмалевков мотива «цветок», выполнить различные варианты разживки

Самостоятельная работа: Задание по карточке-заданию: - дополнить предложенные схемы своими элементами, прописать фрагменты орнаментальных композиций

Тема 1.2: Мотив «птица».

Цели и задачи:

- познакомить с вариантами написания мотива «птица»
- изучить последовательность написания этого мотива
- самостоятельно разработать декоративную композицию с включением мотива «птица».

Упражнение: Копирование мотива «птица» с соблюдением последовательности выполнения.

Самостоятельная работа: Разработать орнаментальную композицию с мотивами «птица» несимметричной формы для декоративного блюда. Поискать цветовое решение разработанной композиции на цветных тонах, а затем выполнить роспись, используя наиболее удачный цветовой вариант.

Тема 1.3: Мотив «Конь»

Цели и задачи:

- познакомить с вариантами написания мотива «конь»
- изучить последовательность написания этого мотива
- самостоятельно разработать декоративную композицию с включением мотива «конь».

Содержание:

Помимо мотива «птица», городецкие мастера часто пишут коней. Есть два варианта написания этого мотива. В первом случае написание контура ведется с помощью линий, во втором – с помощью пятна. После прорисовки контура выводится рисунок седла и грудного ремня более светлым цветом, если подмалевок темный, и наоборот – темным, если коней изображают белыми или светло-коричневыми.

Упражнение: Изучив последовательность написания данного мотива, выполнить изображение коней, используя темный и светлый цвет подмалевки.

Последний этап прописки мотива «конь» - выполнение разживки.

Самостоятельная работа: Задание по карточке-заданию:

Приведем мотив «конь». Прописать элемент разживки так, чтобы мотив получил законченный вид.

Тема 1.4. Цветочная композиция с включением мотива «птица», «конь».

Цели и задачи:

- закрепить знания по построению композиций городецкой росписи
- научиться соблюдать связь между элементами орнамента, правильно выбирать пропорции изображаемых мотивов

Содержание: Разработать эскиз городецкой росписи с цветочной композицией с включением в него мотива «конь» или «птица» для декоративных блюд «времена года» (на выбор).

Самостоятельная работа: Выполнить роспись на картоне в натуральную величину.

Тема 1.5: Сюжетная композиция.

Цели и задачи:

- раскрыть красоту сюжетных видов композиций городецкой росписи
- показать их разнообразие
- познакомить с традиционными композициями, которые были распространены на городецких прялках
- овладеть написанием таких мотивов, как «дама», «кавалер», «штора», «часы»

Содержание: Сюжетная роспись – одна из самых трудоемких и удивительно красивых композиций городецкой росписи. Приступая к изучению композиции сюжетной росписи, необходимо овладеть написанием таких мотивов, как «дама» и «кавалер».

Упражнение: С заданного рисунка или иллюстрации прорисовать «даму» и «кавалера», соблюдая последовательность данных мотивов.

- поэтапное выполнение мотива «всадник» с образца, выполнить образцы мотивов «штора», «часы»:

Задание по карточке: Прописать седока и пассажиров в тарантасе и тройку лошадей, чтобы мотивы приобрели законченный вид.

Самостоятельная работа: мотивы «дерево», «кустик», «травка» выполнить с образца, соблюдая последовательность

Тема 1.6: Сюжетная композиция на тему русских народных сказок.

Цели и задачи:

- усвоить схему построения композиций городецкой росписи
- выполнить поисковые эскизы
- выполнить цветовые варианты композиций.

Творческое задание:

Выполнить эскизы для декоративных блюд или панно на тему русских народных сказок. Использовать всю цветовую палитру городецкой росписи.

II. Полугодие

Раздел 2. «Русская матрешка»

Тема 2.1: Русская матрешка.

Цели и задачи:

- ознакомление с лучшими образцами матрешек
- формирование умений и навыков кистевого письма.

Содержание: Знакомство с историей развития матрешечного дела в различных регионах страны: Сергиев Посад, Семенов, Полховский Майдан. Их отличия проявляются в пропорциях токарной формы, в росписи, которая ориентирована на демонстрацию особенностей национальной женской одежды, ее характерного цвета и деталей костюма.

Упражнение: Копирование матрешек с образцов.

Самостоятельная работа: Копирование матрешек с образцов дома.

Тема 2.2: Копирование узоров тканей.

Цели и задачи:

- пробудить творческие способности
- закрепить основные законы композиции
- усвоить на практике закономерности ритма, мотива, раппорта, цвета.

Содержание: Знакомство с историей развития мастеров художников по росписи тканей в различных регионах страны.

Упражнение: копирование узоров с тканей, построение собственных композиций эскизов тканей

Самостоятельная работа: Продолжить копирование узоров.

Тема 2.3: Графическая разработка и роспись собственных композиций – матрешек.

Цели и задачи:

- закрепить основные законы цветоведения
- закрепить понятия об ахроматических цветах, светлоте, насыщенности, цветовом фоне.

Содержание: Сначала делаются зарисовки мотива, выявляя при этом характерные выразительные возможности. Здесь проявляется стремление к обобщению, отказу от второстепенных деталей, при этом достигают предельной лаконичности и выразительности. При расписывании матрешек выбирается цветовая гамма.

Упражнение: разработка росписей матрешки в родственной цветовой гармонии, разработка росписей матрешки в родственно-контрастной цветовой гармонии

Самостоятельная работа: Завершение цветового композиционного решения.

Тема 2.4: Роспись деревянных заготовок – матрешек (3-5заготовок).

Цели и задачи:

- воспитать эстетический и художественный вкус
- формировать умения и навыки кистевого письма на объемных формах

Содержание: По удачно выполненным эскизам расписать заготовки матрешек из глины или дерева темперными (гуашевыми) красками. По завершении работы провести выставку выполненных изделий. Обсудить и подвести итоги.

Самостоятельная работа: кистевое письмо на объемных формах

Требования к уровню подготовки учащихся

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)

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: плетения, аппликации, коллажа, конструирования.
8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов.
9. Навыки заполнения объемной формы узором.
10. Навыки ритмического заполнения поверхности.
11. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.
12. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором.
13. Навыки конструирования и моделирования из различных материалов.
14. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.

Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

Формы и методы контроля, система оценок

1. 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, решения тематических кроссвордов, тестирования.

2. 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 инструктажа, технических схем, памяток.

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

1. Аверьянова М.Г. Гжель - российская жемчужина.- М, 1993
2. Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. М., 1989
3. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010
4. Берстенева В.Е., Догаева Н.В. Кукольный сундучок. Традиционная кукла своими руками. Белый город, 2010
5. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, 1975 Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность, Северный паломник, - 2008
6. Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, АСТ-Пресс Книга, 2009
7. Вернер Шульце. Украшения из бумаги. - Арт-Родник, 2007
8. Давыдов С. Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005
9. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007
10. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево, М.: «Изобразительное искусство», 1984
11. Жегалова С.О. О русском народном искусстве. Юный художник, 1994
12. Коновалов А.Е. Городецкая роспись. Горький, 1988
13. Орловская традиционная игрушка. Каталог. Составитель Борисова И.И., 2007
14. Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник: справочник / Сост. Теличко А. А., Рыженко В.И..- М.; Оникс, 2008
15. Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010
16. Супрун Л.Я. Городецкая роспись. Культура и традиции, 2006
Фиона Джоунс Фантазии из бумаги. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2006
17. Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 класс. М., Просвещение, 2009

18. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985 Юный художник 1992 г.: №№3-4. Яковлева О. "Филимоновская игрушка"
19. Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003
20. Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. - М.: АСТ, 1998