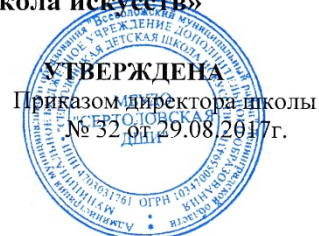

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Сертоловская детская школа искусств»

ПРИНЯТА
на Педагогическом совете школы
Протокол № 8 от 29.08.2017г.

**Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности «Изобразительное и декоративно
– прикладное искусство» (срок освоения 4 года) и «Изобразительное
искусство» (срок освоения 7 лет)**

**Учебный предмет
художественно – творческой подготовки
«Декоративно-прикладное искусство»**

Составитель программы:

Коновалова Е.Л.

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет.

Срок реализации программы: 3 года

Преподаватели, реализующие программу:

Коновалова Е.Л.

Нижегородова Н.В.

г. Сертолово

2017 год

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Сертоловская детская школа искусств»**

ПРИНЯТА

на Педагогическом совете школы
Протокол № 8 от 29.08.2017г.

УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора школы
№ 32 от 29.08.2017г.

**Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности «Изобразительное и декоративно
– прикладное искусство» (срок освоения 4 года) и «Изобразительное
искусство» (срок освоения 7 лет)**

**Учебный предмет
художественно – творческой подготовки
«Декоративно-прикладное искусство»**

Составитель программы:

Коновалова Е.Л.

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет.

Срок реализации программы: 3 года

Преподаватели, реализующие программу:

Коновалова Е.Л.

Нижегородова Н.В.

г. Сертолово

2017 год

Пояснительная записка.

Декоративно-прикладное искусство – одно из самых древнейших. Традиции народного искусства складывались веками, береглись и бережно передавались из поколения в поколение. Россия богата разными видами народного декоративного творчества. Это искусство вносит в жизнь радость яркими, сочными красками, мудростью и добротой. А.П. Усова, Е.А. Флёрина, Н.П. Сакулина не раз отмечали, что ребёнок тянется ко всему яркому, красочному. В своей художественной деятельности он и сам тяготеет к чистым цветам, ритму, симметрии.

Многие работы народных мастеров маленькие дети воспринимают глубже и полнее, чем полотна живописи и станковую скульптуру. Известный учёный, педагог А.П.Усова, высоко оценивая воспитательное значение народного искусства, не раз писала, что маленьким детям ещё недоступно понятие о Родине. Воспитание в этом возрасте состоит в том, чтобы подготовить почву для них, вырастив их в атмосфере, насыщенной живыми образами, яркими красками его страны. Народное декоративное искусство – часть национальной культуры. В нём проявляются лучшие черты народа, общечеловеческие ценности: гуманизм, оптимизм, мудрость, смелость, стремление к красоте. В то же время в искусстве каждого народа проступает его самобытность: нравы, обычаи, образ мышления, эстетические пристрастия, национальная психология, история, культура.

Большинство педагогов прошлого и настоящего отмечают огромное влияние народного искусства на формирование у детей первых представлений о Родине, чувства любви к ней. Высокие художественные достоинства содержания и формы народного декоративно-прикладного искусства при одновременной доступности его детям делают его незаменимым средством воспитания ребёнка

Собственную художественную деятельность детей в области декоративного искусства следует рассматривать как средство решения задачи развития основ личности ребёнка. Присвоение детьми через народное декоративно-прикладное искусство нравственно-эстетических ценностей своего народа, развитие первого чувства Родины имеет огромное значение и для будущего становления личности, осознание себя как частицы своего народа, своей страны.

В учебно-воспитательной работе с учащимися в ДШИ наряду с изучением изобразительной грамоты по рисунку, живописи, станковой

композиции большее значение имеют занятия декоративно-прикладным искусством (ДПИ). Они способствуют развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся и их эстетическому воспитанию.

Разнообразие произведений декоративно-прикладного искусства, с которыми знакомятся учащиеся в процессе учебы, развивают у них эстетическое отношение к действительности. Процесс эстетического познания детьми произведений декоративно-прикладного искусства на занятиях по ДПИ включает в себя как восприятие произведений, так и практическую работу учащихся.

Виды декоративно-прикладного искусства очень разнообразны, но при этом они характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в первую очередь необходимо назвать художественную ценность предмета и его функциональность. Признаком искусства в бытовом предмете является соединение целесообразности и красоты, что находит отражение и в форме предмета, и в правильно выбранном для него материале, и в характере декора. Художник-прикладник выражает мировосприятие современников, свои эстетические воззрения, эмоциональный настрой, не прибегая в декоре к натуральному изображению предметов. Занятия с учащимися строятся на основе развития у них понимания органического сочетания декора с формой, материалом, назначением вещи.

В декоративно-прикладном искусстве широко используется обобщение, даже символизация образа. Иногда достаточно бывает вместо подробного изображения внешнего вида предмета дать лишь одно его «качество», по которому этот предмет может быть узнан. В процессе осмысления формы художник, сохраняя ее пластическую выразительность, выделяет главное и типичное, отказываясь от второстепенных деталей. Все наблюдаемые в реальной форме оттенки, как правило, сводятся к нескольким цветам.

Многочисленные примеры декоративной трактовки форм можно найти в истории декоративного искусства самых ранних времен. На занятиях по декоративно-прикладному искусству учащиеся должны усвоить зависимость создаваемого ими образа от материала, его физических качеств и особенностей. Материал, его свойство и технологии, вводят учащегося в строгие рамки, ограничивают его в передаче внешних сходств с изображаемым, и придают последнему черты условности и декоративности.

В процессе занятий декоративной работой преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции, проявляющееся в умении строить предмет, исходя из единства утилитарного и художественного. При этом важно научить воспринимать как действительное, так и зрительное равновесие, соотношение несущих и несомых частей, развивать чувство единства выразительности и архитектоники вещей. Опорные качества способностей, формируемых занятиями декоративно-прикладного искусства, с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики (опциальная область руки).

Актуальность

Декоративно-прикладное искусство является неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Ценность произведений народного декоративно-прикладного искусства состоит не только в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками культуры духовной. Именно духовная значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше время. Дымковские игрушки, жостовские подносы, шкатулки с лаковым покрытием вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Гжельская керамика, хохломская посуда, городецкие блюда и доски, берестяные туеса все больше входят в наш быт не как предметы утилитарные, а как художественные произведения, отвечающие нашим эстетическим идеалам, сохраняя историческую связь времен.

Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные художественные традиции, этот живой родник современной художественной культуры.

По средством данной программы учащиеся научатся ценить произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая увиденное и услышанное, на занятиях по декоративно-прикладному искусству. Сегодня, очевидно, что народное искусство является полноправной и полноценной частью художественной культуры, развиваясь по своим законам, определяемым его сущностью, и как самостоятельный вид

творчества взаимодействует с другим типом творчества – искусством профессиональных художников.

Цели и задачи программы

- Развить понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-прикладного искусства.
- Научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию как средства художественной выразительности в создании образа декоративной вещи.
- Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные.
- Объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и орнамента.
- Познакомить с различными видами декоративно прикладного искусства.
- Развить навыки работы учащихся с различными материалами и в различных техниках.
- Учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, материалом, украшением в процессе эстетического анализа предметов декоративно-прикладного искусства.
- Создавать предметы декоративно-прикладного искусства.

Срок реализации учебного предмета – 3 года. Задания адаптированы и доступны для школьников 5 - 9 классов общеобразовательной школы.

Объем учебного времени за весь курс составляет 204 академических часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий – **групповая**.

Обучение ведется на **русском языке**.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		всего	Теор.	практич
1	Беседа о ДПИ. История ДПИ	2	2	-
2	Духовная, мифологическая и геометрическая основа орнамента	2	0,5	1,5
3	Определение. Категории орнамента – ритм, стиль	2	0,5	1,5
4	Элементы орнамента – рапорт, мотив	4	1	3
5	Типы орнаментов. Геометрический орнамент. Рисование узоров по образцам	4	1	3
6	Растительный орнамент. Рисование узоров по образцам	4	1	3
7	Зооморфный орнамент. Рисование узоров по образцам	4	1	3
8	Антропоморфный орнамент. Рисование узоров по образцам	4	1	3
9	Комбинированный орнамент. Рисование узоров по образцам	4	1	3
10	Контрольная работа	4	1	3
	<i>Итого за I полугодие:</i>	34	10	24
11	Композиционно-замкнутый орнамент. Рисование узора по образцам	4	1	3
12	Статичная композиция орнамента. Рисование узора по образцам	4	1	3
13	Динамичная композиция. Рисование узоров по образцам	4	1	3
14	Закон движения в орнаменте. Рисование узоров по образцам	4	1	3
15	Цвет в орнаменте	4	1	3
16	Составление рабочих рисунков орнамента	4	1	3
17	Стилизация в орнаменте. Рисование узоров по образцам	4	1	3
18	Закономерности орнаментальных построений. Рисование узоров по образцам	4	1	3
19	Контрольная работа	2	-	2
	<i>Итого за II полугодие:</i>	34	8	26
	Всего за год:	68	18	50

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2 год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		всего	Теор.	практич
1	Стилевые особенности орнамента	4	1	3
2	Типы орнаментов по композиции	4	1	3
3	Орнамент в квадрате. Схемы	4	1	3
4	Орнамент в круге. Схемы	4	1	3
5	Ленточный орнамент	4	1	3
6	Сетчатый орнамент	4	1	3
7	Центрический или розеточный орнамент	4	1	3
8	Монокомпозиция. Трансформация предметных форм в орнаментальные мотивы	4	1	3
9	Контрольная работа	2	-	2
	<i>Всего за I полугодие</i>	34	8	26
10	Понятие стилизация	2	0,5	1,5
11	Принципы стилизации	2	0,5	1,5
12	Способы стилизации	2	0,5	1,5
13	Графические приемы стилизации	2	0,5	1,5
14	Стилизация природных текстур	2	0,5	1,5
15	Стилизация растительных форм	6	1	5
16	Стилизация насекомых	4	1	3
17	Законы стилизации «Канон» - национальный орнамент	2	0,5	1,5
18	Традиционный русский орнамент в народных костюмах	2	0,5	1,5
19	Мужской и женский костюм Московской Руси X-XIV вв.	8	1	7
20	Контрольная работа	2	-	2
	<i>Всего за II полугодие</i>	34	6,5	27,5
	Всего	68	14,5	51,5

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3 год обучения

№ п/п	Наименование частей, разделов и тем	Количество часов		
		всего	Теор.	практич
1	Организация декоративной композиции	4	1	3
2	Равновесие	2	0,5	1,5
3	Соотношение форм	4	1	3
4	Ритмическая организация мотивов	4	1	3
5	Доминанта – композиционный центр	4	1	3
6	Оптические иллюзии	4	1	3
7	Особенности построения монокомпозиции	4	1	3
8	Явление оверлеппинга и его роль в декоративной композиции	4	1	3
9	Способы организации пространства	2	0,5	1,5
10	Контрольная работа	2	-	2
	<i>Всего за I полугодие</i>	34	8	28
11	Изображение стилизованных объектов и композиция из них	4	1	3
12	Декоративная стилизация в натюрморте с применением декора	8	1	7
13	Декоративная стилизация растительных форм и живых объектов	6	1	5
14	Изменяемость цветовых сочетаний, пример возникновения цветовых ореолов контрастных тонов	4	1	3
15	Декоративная комбинаторика из живых объектов (поиски)	6	1	5
16	Использование в стилизованном изображении различного рода условностей	4	1	3
17	Контрольная работа	2	-	2
	<i>Всего за II полугодие:</i>	34	6	28
	Всего:	68	14	52

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4 год обучения

№ п/п	Наименование частей, разделов и тем	Количество часов		
		всего	Теор.	практич
1	Точка. Линия. Пятно. Соподчинение формы	2	1	1
2	Линия. Тон. Фактура, как средство выразительности декоративной композиции	2	1	1
3	Акцент. Контраст, как средство выразительности	2	1	1
4	Буква-образ. Облечение буквы в изобразительную форму	4	1	3
5	Слово образ. Облечение слова в зримую форму	4	1	3
6	Монограмма. Образно-иллюстративный личный знак.	6	1	5
7	Каллиграмма	6	1	5
8	Акцидентный шрифт	6	1	5
9	Контрольная работа	2	-	2
	Всего за I полугодие	34	8	26
10	Внешняя представительность ДПИ как продукта мышления народа. Знаково-символическое пространство в ДПИ.	2	1	1
11	Информативная (идентификационная функция ДПИ)	2	1	1
12	Синкретизм как органическое единство народного искусства.	2	1	1
13	Художественный образ в ДПИ – исток, средство, знак, послание.	2	1	1
14	Специфика художественного образа народного костюма и его местные особенности.	4	1	3
15	Язык русского костюма. Этнические нормы	4	1	3
16	Возникновение и структура образов из форм общественного сознания.	2	1	1
17	Матрешка – образец народного таланта.	6	2	4
18	Средства художественного синтеза (взаимосвязь декора и формы).	4	1	3
19	Русский стиль	4	1	3
20	Контрольная работа	2	-	2
	Всего за II полугодие:	34	11	23
	Всего:	68	19	49

Требования к уровню подготовки обучающихся.

По окончании обучения по данной программе учащиеся должны знать и уметь:

- Виды декоративно-прикладного искусства.
- Уметь стилизовать природные формы.
- Работать с различными материалами и в разных техниках.
- Уметь использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как средства художественной выразительности при создании образа декоративной вещи.
- Различать и узнавать виды художественных промыслов.
- Овладеть техническими навыками выполнения различных росписей.
- Уметь грамотно вести работу с точки зрения композиции декоративно-прикладного искусства.

- Уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях языка декоративно-прикладного искусства.
- Уметь применять полученные знания на практике.
- Умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- Умение планировать свою домашнюю работу.
- Умение давать объективную оценку своему труду; понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности и уважительное отношение к иному мнению и художественно – эстетическим взглядам;

Уровень достигнутого мастерства учащегося должен быть таков, чтобы полученное начальное образование могло быть продолжено в средних и высших учебных заведениях художественного профиля.

Формы и методы контроля, система оценок.

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве текущего контроля успеваемости используются просмотры учебно-творческих работ. Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета – просмотра учебно-творческих работ, на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. После 3 года обучения (6 полугодие) проводится зачет в виде защиты итоговой работы. Выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется за работу, где полностью решены поставленные задачи.

Оценка «хорошо» выставляется за работу, где полностью решены поставленные задачи, но проявляются небольшая небрежность в исполнении и несущественные композиционные ошибки.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, где частично решены поставленные задачи, имеются в исполнении небрежность и композиционные ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, где ни одна из поставленных задач не решена.

По завершении изучения предмета по итогам промежуточных аттестаций обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. Решающую роль играет оценка по зачету 8 полугодия.

Методическое обеспечение учебного процесса.

Наличие методических и учебных пособий (таблицы, инструкционные карты поэтапного выполнения, карточки-задания, печатный и цифровой вариант зрительного ряда

работ художников и мастеров, видеофильмы, DVD-фильмы и слайды) по всем темам программы в полном объёме.

Материально – техническое обеспечение

1. Ноутбук
2. Мультимедийный проектор
3. Телевизор
4. DVD - плеер
5. Экран для просмотра зрительного ряда.
6. Помещения для занятий оборудованы партами, стульями, аудиторной доской.

Список литературы

1. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. «Основы композиции». Обнинск. Титул. 1996.
2. Стетюк Виктор Энциклопедия Картины из сухих цветов. –М.: «Аст-Пресс» 2002.
3. Е.В. Шорохов. Композиция. М. 1986.
4. Изобразительное искусство. Примерные образовательные программы для детских художественных школ и школ искусств (художественных отделений). Казань 2002.
5. *И. А. Дворкина*, Батик. – М.: ОАО издательство «Радуга», 2002
6. В.Г. Анциферов. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и ДШИ. Москва 2003.
7. Е.А. Афанасьев. Программа-конспект по учебной дисциплине «Композиция». М. 2003.
8. *Некрасова М. А.* Народное искусство как часть культуры. – М.: Изобр. Искусство, 1983.
9. Р. А. Гильман Художественная роспись тканей. М., 2004.
10. Т. О. Скребцова Объемные картины из кожи. Ростов -на –Дону 2006.
11. Люцкевич Дарья Роспись по стеклу-М.: Эксмо, 2008.
12. Рабочие тетради из серии «Основы народного и декоративно-прикладного искусства» издательство Мозаика-Синтез – М.: 2007.
13. Федотов Г. Я. Дарите людям красоту: из практики нар. худож. ремёсел. Кн. для учащихся ст. классов- М.: Просвещение, 1985г.- 225 с., ил.
14. Хворостов А. С. Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву. Пособие для учителя. -2-е изд., доп. и перераб.- М.: Просвещение, 1985.-176с.