

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «ВЕСНА»

Принята на педагогическом совете школы
Протокол №1/23от «23» августа 2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ИВУШКА»

Направленность: художественная
срок обучения: 4 года
возраст детей: 6,5 - 16 лет

Авторы/составители: Н. Н. Карпова,
Т. В. Подлужная

Новосибирск, 2023

Внутренняя экспертиза проведена. Программа рекомендована к рассмотрению на Педагогическом совете учреждения.

Зам. директора по УВР «Весна» / Козменко В.А.

«23» августа 2023г.

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность, общая характеристика

Программа «Творческая лаборатория «Ивушка» художественной направленности, реализуется на отделении ДПИ. Программа 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 учитывает возрастные возможности детей и спланирована по степени сложности. В заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость, соотносясь с композиционным центром формата, обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его многообразии, создают 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.

Актуальность

Актуальной задачей для современного образования является задача здоровьесбережения обучающихся, ведь «здоровье наших детей – это богатство нации». В условиях ДО художественно-эстетической направленности здоровьесберегающий фактор заключается, в частности, в снятии страхов, тревожности и неуверенности перед возможными ошибками, что дают возможность безболезненного исправления их в творческой импровизации. Такая творческая импровизационность – есть арттерапия, способствующая созданию ситуации успешности и, соответственно, мотивации ребенка.

И, наконец, проблема современного образования (в свете событий последнего десятилетия) – формирование толерантности мышления растущей личности, что неразрывно связано с задачей воспитания чувства патриотизма и, более конкретно, воспитания чувства уважения и любви к своему региону или краю.

Учитывая возраст детей, Программа предполагает использование разных форм проведения занятий: 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.

Объем программы

Программа рассчитана на 4 года обучения, продолжительность учебных занятий составляет 36 недель по 3 часа в неделю (108 часов в год). Дети занимаются в группах по 7-9 человек (малая наполняемость групп связана с работой с режущими и колющими инструментами).

Отличительные особенности, новизна

Настоящая образовательная Программа является авторской (свидетельство №431 от 14.01.1999, Российское авторское общество Сибирский филиал), направлена на выполнение вышеперечисленных задач современного учреждения дополнительного образования.

Программа предназначена для преподавания на отделении декоративно-прикладного искусства.

Новизна данной Программы заключается в использовании новых авторских технологий, а именно – «Эскиз-игра», «Эскиз-синтез», «Эскиз-экспресс». Их суть заключается в реализации принципов игры, скоростной импровизации и коллективного сотрудничества. Это дает возможность устранить тревожность и страхи, возникающие у детей (страх перед «белым листом», ошибками, перед сложностью представления конечного результата и т. д.) и тормозящие творческий процесс, создать атмосферу духовно-эмоциональной безопасности и комфорта для эффективной художественно-эстетической реабилитации детей даже с проблемами здоровья. (Приложение № 1).

Отличие авторской программы от уже существующих программ заключается в тесном переплетении в ее содержании элементов ДПИ традиционной культуры (в том числе традиционной культуры сибирских народов) и новейших тенденций современного артдизайна. В результате, народное искусство и элементы современных изобразительных искусств естественно и ненавязчиво вписываются в восприятие обучающихся в стилистический диалог.

Новыми и оправданными элементами содержания данной Программы является интеграция декоративного искусства, оформительского дела и слушания классической музыки, что значительно обогащает духовный мир ребенка.

Отличительной особенностью Программы является ее структура: осуществляется переход от монументальных коллективных композиций к индивидуальной миниатюре.

Особенности организации учебного процесса

Система концентрического усложнения заданий, как теоретических, так и практических, способствует приобретению глубоких знаний и умений в области художественной обработки природного материала.

Содержание настоящей Программы также отличает постепенное, поэтапное погружение в изучение народного искусства от знакомства с отдельными его элементами в течение I, II и III четвертей к основательному погружению в него в IV четверти.

Изучение национальной культуры обогащает личность, доставляет радость общения с настоящим искусством, а это, в свою очередь, является мощной мотивацией к творчеству. В основу программы положена система концентрического усложнения заданий, как теоретических, так и практических, способствует приобретению глубоких знаний и умений в области художественной обработки природного материала. Постоянная связь с мастерами-прикладниками Сибири, работа в краеведческом музее, встречи с искусствоведами - все это является неотъемлемой частью программы. Копирование орнаментов, зарисовка отдельных декоративных элементов из фотоальбомов, из музейных фондов является вспомогательным звеном в творческом поиске. Изучение национальной культуры обогащает личность, доставляет радость общения с настоящим искусством, а это, в свою очередь, является мощной мотивацией к творчеству.

В тематике программы большое место отведено самостоятельному творчеству детей. Курс включает в себя следующие направления:

1. Фитодизайн и флористика.
2. Аппликация (материал: соломка, береста и другие материалы).
3. Мозаика (минералы, другие природные материалы).
4. Инкрустация (природные материалы, соломка).
5. Объемная пластика (скульптура из соломки).
6. Плетение (соломка, береста, лоза).
7. Дизайн интерьера (мозаика, коллаж).

Примечание: темы «Плетение из соломки, бересты, лозы», «Дизайн интерьера» изучаются индивидуально на факультативных занятиях.

Программой предусмотрено усвоение теоретического материала по теме «Основы композиции», что способствует грамотному созданию собственных композиций и художественных изделий в традициях местных промыслов.

Теоретическое и практическое обучение производится одновременно, при некотором опережении в изучении теоретического материала (сюда же входит работа с искусствоведом по темам, предложенным педагогом).

Кроме того, для продвинутых учеников отдельной **профессионально-ориентационной** задачей Программы является обеспечение необходимого уровня умений и знаний, приемлемого для поступления в среднее (возможно, высшее) профессиональное заведение по профилю.

В связи с поставленными целями и задачами содержание Программы включает в себя следующие направления декоративно-прикладного искусства: фитодизайн и флористика, прорезная и объемная аппликация, мозаика, инкрустация, объемная пластика, плетение, дизайн интерьера и различные смешанные техники. Это предполагает использование в качестве основных для занятий ДПИ следующие материалы: соломка, береста, минералы, лоза, кожа, зерновые, сухоцветы.

Основная форма обучения – урок. Урок – имеет свою строгую единую внутреннюю логику, определяемую дидактическими целями, содержанием, средствами, методами и приемами обучения. Каждый последующий урок является продолжением предыдущего. Так, например, как на одном уроке может создаваться эскиз, а на других – этот эскиз исполняется в материале.

Цель и задачи программы

Цели программы:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте, формирование у детей комплекса начальных знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества.

Задачи программы:

Предметные:

- сформировать навыки практического решения художественных задач;
- обучить основам изобразительной грамотности и сформировать практические навыки работы в различных видах художественной деятельности;
- обучить умению решать творческие задачи и выражать свой художественный и конструкторский замысел;
- обучить навыкам работы с материалами, умению использовать различные средства выразительности для реализации своих творческих замыслов.

Личностные:

- создать условия для развития творческой активности в индивидуальной работе;
- развить познавательную деятельность обучающихся;
- развить художественно-образное мышление как основу развития творческой личности, ее эстетических вкусов и потребностей, морально-эстетического облика;

- развить креативные способности; способствовать расширению диапазона чувств, воображения и фантазии;
- развить мелкую моторику; развить художественный вкус, зрительное восприятие, чувство цвета, ритма, формы композиционной культуры, пространственное и комбинаторное мышление;
- развить эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры.

Метапредметные:

- воспитывать бережное отношение к природе;
- воспитать ответственность за свои действия, умение доводить дело до конца;
- воспитать активное эстетическое отношение к действительности, к искусству и явлениям художественной культуры;
- способствовать формированию нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное.
- формировать понимание художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной;
- развить творческую индивидуальности, способной к успешной самореализации в современном социуме.

Здоровьесберегающие:

- устранить страхи и зажимы, тормозящие творческий процесс, способствовать развитию раскованности.

Социально-адаптивные:

- способствовать формированию творческой атмосферы в коллективе;
- наполнить творческим поиском свободное время обучающихся; организовать и сделать полноценным их досуг.

Мотивационные:

- развить интерес к занятию декоративно-прикладным искусством, а также к сибирским мотивам в творчестве;

Познавательные:

- приобщить обучающихся к наследию отечественного и мирового искусства, обогатить представления о внутренних закономерностях развития декоративно-прикладных промыслов;

Форма обучения – очная

Формы занятий

В работе с детьми используются групповые и подгруппам формы организации учебно-познавательной деятельности. Индивидуальная работа проводится отдельно по инициативе учащегося с целью коррекции, а также с одаренными детьми.

Обучающиеся находятся в постоянном творческом контакте с мастерами-прикладниками Сибирского региона, работа в краеведческих музеях, встречи с искусствоведами – все это является неотъемлемой частью Программы. Предполагается копирование орнаментов, зарисовка отдельных декоративных элементов из фотоальбомов, из музейных фондов, что также является вспомогательным звеном в творческом поиске.

Теоретическое и практическое обучение детей производится одновременно, при некотором опережении в изучении теоретического материала (сюда же входит работа с искусствоведом по темам, предложенным педагогом).

Планируемые результаты

Выпускники творческой лаборатории «Ивушка» после выпуска из стен ДШИ «Весна» по окончании обучения по Программе будут иметь следующие результаты:

Метапредметные результаты:

1. навыки культурного общения между собой и уважения к собеседнику (культура языка);
2. добросовестного отношения к учению и общественно-полезному труду;
3. любви и уважения к национальному искусству, бережному сохранению и продолжению традиций своего народа;
4. самостоятельности мышления, принятия собственного решения и отстаивания своего мнения.

Личностные результаты:

1. умение обращаться с друзьями и родителями на уровне приобретенного опыта;
2. умение оценивать свои творческие возможности;
3. умение оценивать свои профессиональные способности.

Предметные результаты

1. иметь сформированные профессиональные умения и навыки в области декоративно-прикладного искусства.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СТРУКТУРА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРОГРАММЫ

1. Природоведение, экология.

2. Материаловедение.
3. Искусствоведение.
4. Цветоведение.
5. Основы композиции.
6. Декорирование, орнамент.
7. Художественная обработка природного материала.

СТРУКТУРА ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРОГРАММЫ

1. Фитодизайн.
2. Флористика, корнепластика.
3. Аппликация.
4. Мозаика.
5. Инкрустация.
6. Плетение.
7. Коллаж.

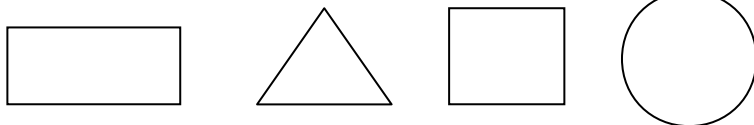
Требования по годам обучения

1 год - **знать**:

- историю народного декоративного искусства, историю создания сувениров, поделок из соломки и другого природного материала;
- творческий процесс создания, технологию изготовления простейших поделок и сувениров из природного материала (рыбка, грибок, кукла), открыток из объемной необработанной соломки;
- технологию изготовления букета для занятий по фитодизайну и флористике;
- законы простого орнамента;

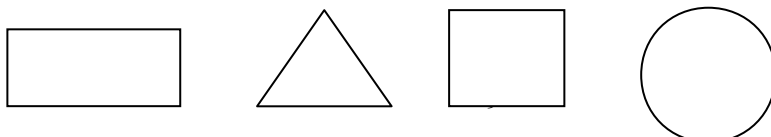
уметь:

- выполнить сувенир-открытку в технике предметной аппликации (материал соломка + фито);
- Самостоятельно выполнить геометрические элементы:

задекорировать солодкой (берестой), создать «Ковер»;

- самостоятельно выполнить геометрические элементы:

и построить «Замок» (тема: «Архитектура»);

- самостоятельно подготовить цветок, ветку, листик для будущей работы (холодный способ, тема: «Флористика»);

- заготовить соломку (с помощью родителей);

- качественно приклеить декоративные элементы на бумагу или ткань (брак – подтеки, неровные края, мятая соломка);

- собрать коллекцию злаковых растений, используемых в декоративно-прикладном искусстве, для изготовления поделок и сувениров;

- по желанию освоить технику обработки соломки горячим способом.

2 год

Учащийся должен **знать**:

- технику безопасности труда, гигиену рабочего места;

- историю создания сувениров на примере Белоруссии (соломка), Сибири (береста);

- новые течения флористов (фитодизайн + соломка, фитодизайн + минералы);

- технику «бумажная пластика»;

уметь:

- конструировать из декоративной соломки, бересты фигуру человека, фрегат, парусник, вазу с цветами;

- выполнять сюжетно-монументальную аппликацию на плоскости (минералы, ракушки, фасоль, горох, соя и так далее по выбору учителя), коллективная работа «Подводная мир», «Фигурка человека в движении» и др.;

- создать свой орнамент и инкрустировать объемный предмет (чайник, бокал, подстаканник, вазу, подсвечник);

- собрать коллекцию минералов, характерных для данной местности;

- совершенствовать качество работы:

соблюдение сносности в объемной пластике, «чистота» исполнения, четкость в исполнении орнамента (геометрические пропорции),

дизайнерский подход к композиции (работа должна быть к «месту»),

теоретические знания «Основы композиции» (симметрия, асимметрия, пропорции и так далее).

3 год

Учащийся должен знать:

- технику безопасности труда, санитарно-гигиенические нормы;
- новейшие технологии: фитодизайн и флористика (исполнение в схеме натюрморта, пейзажа, портрета, схемы составления букета «Икебана», «Морибана» и так далее);

- законы составления цветочных композиций, «живой» и «сухой» букеты;
- плетение - плететка «двухконцевка», «трехконцевка» (схемы, теоретические навыки);

уметь:

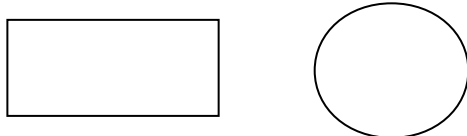
- исполнить скульптурную композицию (используя технологию «объемная пластика», природный материал: соломка, береста по выбору учителя);

- выполнить миниатюру на плоскости 60x80 мм (техника: декоративная аппликация, материал: соломка; жанр: пейзаж, натюрморт, портрет);

- плести плететки: «двухконцевка», «трехконцевка», «четырёхконцевка» (плетежок «зубчатый»);

- сшить самостоятельно плететки: уступом, встык;

- выполнить декоративную салфетку:

из плетеных плетежков, выполненных из соломки;

- выполнить декоративное кашпо для кухни (материал: бумажные полоски, тесьма, в идеале - соломка);

- заготовить и правильно обработать соломку для дальнейших занятий по плетению (по желанию ученика).

4 год:

Учащийся должен знать:

- технику безопасности, санитарно-гигиенические нормы;
- плетение плететка «пятиконцевки», «шестиконцевки», отделочного плететка;

- как плести квадрат, многоугольник, овал;

- теоретическую часть плетения корзины для цветов (материал: соломка, лоза, береста);

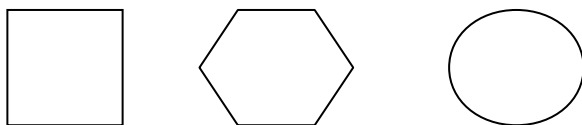
- теоретический материал для изготовления декоративной скульптуры;

- теоретический материал по плетению лапотков (тесьма, кожа, в идеале - береста);

- законы декорирования;

уметь:

- инкрустировать элементы мебели (столешница, спинка стула и т.д.);
- составить собственный орнамент и закомпоновать его на плоскости (объемной или ровной поверхности: бокал, чайник, ваза, шкатулка, декоративная тарелка, разделочная доска);
- освоить технику плетения и выполнить самостоятельно плетение плетежок: «пятиконцовка», «шестиконцовка», отделочного плетежка;
- сшить плетешки в форме декоративного кашпо, салфетки, шляпки:

- изготовить декоративную скульптуру из природного материала (соломка, береста);
- правильно использовать теоретические знания «Основы декорирования» (самостоятельно использовать теоретические знания при составлении эскиза);
- создать художественное произведение «по месту» для интерьера школы, офиса, кафе (по заказу);
- самостоятельно организовать профориентационную работу, проводя «экспресс»-уроки во вторых классах (тему выбирает учащийся совместно с педагогом).

5 год (дополнительный мастер-класс)

Учащийся должен знать:

- технику безопасности, санитарно-гигиенические нормы;
 - основы плетений и особенности плетения сувениров в Сибирском регионе (кожа, лоза, береста);
- а) знать плетение традиционных плетешков: «елочка», «цепочка», «витая плетенка», «плетенка - гармошка», «игрушка - сосулька».
- знать отличия объемного плетения от плоскостного.

уметь:

создать по образцу предметы домашнего обихода, предмет быта (лоза, соломка, береста):

- сахарница;
- хлебница;

- шляпка;
- декоративная корзина.
- уметь работать в «команде» создавая монументальные декоративные изделия; конструкции (декоративные подвеска «Паук», рождественские венки, объемные скульптуры животных, людей с элементами стилизации и использования разнохарактерного природного материала);
- защитить свою дипломную работу.

Обучение по данной Программе предусматривает обязательное участие в Участие в мероприятиях районного, городского, областного, регионального и международного уровня.

Выпускные работы обучающихся оцениваются представителями Художественного фонда союза Художников, заслуженными мастерами-прикладниками Сибири.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН I ГОД ОБУЧЕНИЯ

№№	Название темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Общее
1	Вводное занятие.	1	2	3
2.	Корнепластика и дизайн.	1	5	6
3.	Фитодизайн и флористика.	1	8	9
4.	Флористика и аппликация.	1	8	9
5.	Мозаика.	1	8	9
6	Предметная аппликация (Симметрия).	1	8	9
7.	Предметная аппликация на плоскости (симметрия и асимметрия).	1	8	9
8.	Фантазийные новогодние композиции.	1	8	9
9.	Сюжетная аппликация. «Архитектура» (коллективная работа).	3	6	9
10.	Декоративная аппликация. Мир фантазии (индивидуальная работа).	1	8	9
11.	Орнамент.	1	8	9
12.	Инкрустация на плоскости. Контроль.	2	19	21
	Итоговый просмотр	–	2	3
	ИТОГО:		108	

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

№№	Название темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Общее
1	Вводное занятие.	1	2	3
2.	Фитодизайн и флористика.	1	8	9
3.	Мозаика монументальная.	2	13	18
4.	Объемная пластика и сувениры.	2	13	18
5.	Аппликация на плоскости:	2	19	24

	а) «Архитектура». б) «Подводный мир». в) Монументальная сюжетная композиция.			
6.	Инкрустация объемов. а) «Карандашница». б) «Шкатулка». в) «Разделочная доска» («Декоративная тарелка»)	1	20	24
7.	Экскурсия в «Азиатский вернисаж».	1	5	6
8.	Итоговая выставка, творческий отчет, день открытых дверей (по выбору.).	1	5	6
	ИТОГО:		108	

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

№№	Название темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Общее
1	Вводное занятие.	1	–	1
2.	Флористика и фитодизайн.	1	9	10
3.	Сюжетно-монументальная мозаика «Цветы».		10	11
4.	Объемная пластика и скульптура. а) «Баба-Яга». б) «Конь-Огонь». в) «Чудо-Дерево».	1 1 1	9 9 9	10 10 10
5.	Аппликация на объеме (декоративная миниатюра). а) «Пейзаж». б) «Натюрморт». в) Портрет «Знаки зодиака».	1 1 1	9 9 9	10 10 10
6	Основы плетения и сувениры. а) Плетежок «двух-трехконцовка». б) Плетежок «четырёх-концовка». в) Выполнение декоративного кашпо.	2 1 1	6 7 7	8 8 10
	Итоговый просмотр	–	2	2
	ИТОГО:		108	

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ

№№	Название темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Общее
1	Вводное занятие.	3	–	3
2.	Плетеные сувениры	5	16	21
3.	Объемная пластика.	5	16	21
4.	Инкрустация-мини.	5	16	21
5.	Инкрустация-макси.	5	13	18
6.	Дизайн интерьера.	5	16	21
7.	Итоговый просмотр-выставка дипломных работ	–	3	3

	ИТОГО:	108		
V ГОД ОБУЧЕНИЯ (мастер-классе)				
№№	Название темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Общее
1.	Вводное занятие.	3 ч.	–	3 ч.
2.	Основы плетения и сувениры (сибирские традиции). а) Плетежок «цепочка», «елочка». б) Плетежок «витая плетенка». в) Плетежок «плетенка-гармошка», «игрушка-сосулька».	3 ч. 3 ч. 3 ч.	12 ч. 12 ч. 9 ч.	15 ч. 15 ч. 12 ч.
3.	Объемные плетенки.	4 ч.	24 ч.	30 ч.
4.	Дизайн предметов быта (сахарница, хлебница, шляпка).	2 ч.	15 ч.	17 ч.
5.	Монументальная конструкция «Паук».	2 ч.	15 ч.	17 ч.
6.	Итоговый просмотр. Выставка дипломных работ.	–	4 ч.	4 ч.
	ИТОГО:	108 ч.		

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Вводное занятие

1. Роль ДПИ в жизни общества. Народное декоративное искусство, его виды. Творчество мастеров Белоруссии, Литвы, Украины, мастеров Сибири (экскурсия в мастерские художников - прикладников).

2. Творческий процесс создания предметов декоративно-прикладного искусства. Местные мастера, наработки студии «Иванушка» (альбомы, слайды, фото). Прослушав тему, учащийся должен **знать:**

- о творчестве мастеров, работающих с природным материалом (соломка, береста, лоза в Сибири);
- о творчестве мастеров Белоруссии, Литвы, Украины;
- виды народно-декоративного искусства;
- знать местных мастеров и сотрудничать с ними (мастера Ассоциации современного Сибирского искусства, мастерской возрождения народных промыслов «Даир»).

Тема 2. «Корнепластика и фитодизайн»

1. Материаловедение:

- используемые материалы для создания декоративных композиций (осенняя тематика);

- инструменты, используемые в простейшей корнепластике;
- техника безопасности и санитария рабочего места;
- работа с дидактическим материалом (схемы, альбомы, фото).

2. Возможна экскурсия в краеведческий музей. Прослушав тему, учащийся должен **знать:**

- технику безопасности на своем рабочем месте (санитарно-гигиенические нормы);
- используемые материалы для создания декоративных композиций, их особенности;
- инструменты, используемые в работе;

уметь:

- работать с дидактическим материалом (схемы, развертки);
- правильно заточить резак, карандаш, работать с наждачной бумагой;
- подобрать и оформить гербарий;
- правильно засушить природный материал;
- чисто, аккуратно работать с клеем (ПВА, клей-карандаш);
- используя листья, цветы, шишки, веточки, мох, бумагу, клей ПВА и другие природные материалы, выполнить работу по предоставленному образцу: сувенир (рыбка, кораблик, корзина с грибами по выбору учителя);
- работать с шаблонами и лекалами, предложенными учителем;
- скопировать отдельные детали композиции самостоятельно;
- составить и смонтировать простейшую композицию из одного, двух, трех предметов (природный материал, цветная бумага, клей ПВА).

Самостоятельная работа

Выбор природного материала и темы композиции (фантазия ученика). Название композиции ученик подбирает сам.

Тема 3. «Фитодизайн и флористика»

1. Работа с альбомами, слайдами, фото. Понятие слов «фитодизайн» и «флористика».
2. Техника засушивания цветов в плоскости для занятий флористикой.
3. Техника объемной засушки растений.
4. Понятие компоновки, эскиз, простейшие композиционные приемы. Просмотр слайдов, лекция искусствоведа по теме: «Мир прекрасного».

Задачи: усвоить простейшие композиционные приемы, центр композиции, второй план (соотношение цвета и размера).

Тема 4. «Флористика и аппликация»

1. Материаловедение: понятие декорирования соломкой, обработка материала, простейшие приемы обработки соломки, используемой для аппликации, инструменты, техника безопасности.

2. Исполнение эскизов декоративного панно «Ваза с цветами», «Осенний букет»

- натюрморт (флористика + аппликация из соломки);
- пейзаж (то же);
- портрет (то же).

3. Самостоятельное составление предметной композиции, умение найти центральное пятно, первый, второй план. Изучив тему, учащийся должен **знать:**

- технику безопасности в работе с инструментами, используемыми в аппликации;
- приемы обработки соломки холодным способом;
- отличие первого, второго плана композиции по цвету, размеру предметов;

уметь:

- самостоятельно создать эскиз предметной аппликации (ваза с цветами, грибок, кораблик, бабочка) в карандаше схематично;
- выполнить композиционное построение уже готовых предметов аппликации (закомпоновать) на плоскости листа;
- оформить паспарту для своей работы;
- уметь копировать отдельные детали натюрморта, пейзажа, портрета, предложенного учителем, и решать самостоятельно свои творческие задачи.

Тема 5. «Мозаика»

1. Материаловедение: свойства материала, техника безопасности, минераловедение (минимум информации); сбор минералов, характерных для данной местности (экскурсия).

2. Коллективное исполнение эскиза предметной мозаики «Древний город» (работа рассчитана на младший и старший возраст), исполнение отдельных фрагментов композиции.

3. Понятие:

- членение объема, пространства, фактуры;
- симметрия и асимметрия;

- композиционная ограниченность и композиционный центр.

4. Исполнение деталей мозаики в материале, монтаж на плоскости, тонирование фона, оформление декора картины;

работа с искусствоведом (тема: «Древняя архитектура, зодчие, древний город).

Изучив тему, учащийся должен **знать:**

- минералы, встречающиеся в данной местности;
- по предмету «Основы композиции» понятие - членения объема, пространства, понятие симметрии и асимметрии, композиционное ограничение и композиционный центр;

- историю древнерусского искусства (зодчество);

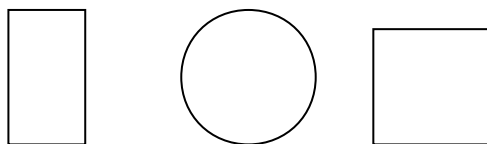
уметь:

- выполнить самому или скопировать детали эскиза;
- оформить их в материале;
- закомпоновать на плоскости.

Тема 6. «Предметная аппликация на плоскости (симметрия)»

1. Материаловедение (возможна экскурсия в картинную галерею): свойства материала, особенности, температурная обработка, техника безопасности, организация рабочего места учащихся, инструменты и работа с ними.

2. Вырезывание бумаги симметричных предметов: ваза, лист, цветок, дерево, построение пейзажа, декоративная композиция из листьев в геометрических формах:

Декоративная композиция «Осенний букет в вазе», «Весенний букет в вазе», «Зимняя фантазия».

3. Показ фотографий, слайдов, произведений, выполненных учащимися старших классов.

4. Теория: организация взаимодействия элементов - сопоставление, соподчинение и так далее.

Изучив тему, учащийся должен **знать:**

- свойства объемной соломки;
- особенности температурной обработки;
- технику безопасности;
- организацию рабочего места;

- правила взаимодействия элементов композиции: сопоставление, соподчинение, комбинаторику;

уметь:

- вырезать из бумаги и исполнять в материале симметричные изображения (лист разной формы: простой, сложный, вазу - простую и сложную, дерево и т.д.);
- составлять композицию, используя симметричные предметы (1, 2, 3 штуки), темы: «Лес зимой», «Ваза с цветами», «Лес летний» и т.д.;
- правильно общаться с резакром, пинцетом, ножницами (техника безопасности).

Тема 7. «Предметная аппликация на плоскости (симметрия и асимметрия)».

1. Исполнение аппликации на тему: «Ягоды, фрукты, овощи» (материал: объемная соломка), эскиз, вырезание, исполнение в материале.

2. Аппликация с использованием силуэтов рыб, зверей, птиц (по выбору). Обратить внимание на формы и пропорции.

3. Работа со слайдами, фотографиями, альбомами, копирование форм по образцам, исполнение новых форм и пропорций на усмотрение учащихся. Тема: «Чудо-рыба», «Птица-жар», «Чучело-мяучело» и так далее (исп. Технологии «эскиз-игра»).

Изучив данную тему, учащийся должен **знать:**

- отличие симметричного предмета от асимметричного;
- построение композиции из двух, трех предметов (на удалении), изменение формы, размера;

уметь:

- выполнять пропорционально сложную фигуру рыбки, птички, кошки, мышки;
- вырезать фрукты, овощи (упрощенный вариант по шаблону), а также копировать используемые наглядные пособия;
- создавать свою фантазийную композицию на тему: «Чудо-рыба», «Птица-жар», «Чучело-мяучело» и так далее.

Тема 8. «Фантазийные новогодние композиции»

1. Исполнение новогодних композиций на подсвечнике, фужере, вазе, блюдечке, подносе, коре, грибе-тутовике, коряге (по выбору). Использование в композиции ветвей, тесьмы, мишуры, свечей.

2. Исполнение новогодних открыток, сувениров.

Изучив данную тему, учащийся должен **знать:**

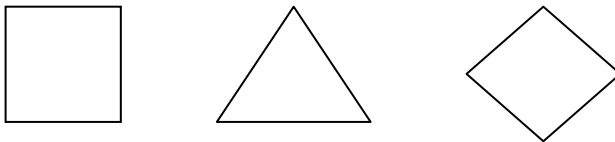
- способы крепления композиции на подсвечнике, фужере, подносе, блюдечке, природном материале (грибе-тутовике, коряге);
- приемы закрутки и оформления декоративными лентами, мишурой;

уметь:

- самостоятельно создавать декоративную композицию на темы: «Новогодний бал», «Карнавал», «Часы 12 бьют...», «Заснеженная сказка» и так далее;
- самостоятельно провести все крепежные работы, оформить заснеженные ветви, используя пенопласт, краску-гуашь розовых, голубых, сиреневых тонов;
- задекорировать композицию с соответствующим ей названием.

**Тема 9. «Сюжетная аппликация на плоскости. Архитектура»
(коллективная работа).**

1. Построение геометрических фигур:

Конструирование отдельных частей замка.

2. Самостоятельное исполнение эскизов в карандаше.
3. Соединение лучших эскизов в единый общий эскиз.
4. Исполнение деталей в материале.
5. Монтаже на плоскости, отделка форм, доводка по месту, оформление паспорту картины.
6. Теория: соразмерность, пропорции, масштаб, контраст, нюанс, равновесие, выражение движения, ритм, перспектива и пространство.

Изучив данную тему, учащийся должен **знать:**

- понятие соразмерности (пропорция, масштаб, контраст, нюанс, равновесие);
- понятия ритма и движения;
- понятие перспективы в пространстве;

уметь:

- отрисовывать или копировать эскиз древнего замка в карандаше;
- построить из геометрических фигур силуэт древнего замка, выполнить его в материале (минимум сложности);
- оформить на плоскости, заколеровать правильно фон;
- разместить на декоративной плоскости все предметы, используя понятие: «перспектива в пространстве»;
- оформить периметр картины (паспарту, рамка и так далее);

- дать название своему произведению.

Тема 10. «Декоративная аппликация. Мир фантазии»

(Индивидуальные работы на плоскости, коврик, коробочка, узор).

1. Используя из пройденного материала понятия «симметрия» и «асимметрия», создать самостоятельно декоративную композицию на тему «Цветы» (материал-объемная соломка). Отрисовка или копирование отдельных деталей, конструирование необычных цветов для будущей композиции, вырезывание деталей, исполнение их в материале.

2. Оформление, монтаж на плоскости.

3. Работа с искусствоведом по теме «Дивные узоры».

Изучив данную тему, учащийся должен **знать:**

- понятия: ритм, движение, повтор, равновесие, центр композиции;
- умело использовать эти понятия в своих эскизах;
- понятия 1-го, 2-го плана при составлении декоративной композиции «Цветы»

(фрагмент узора, ковра, платка);

уметь:

- правильно компоновать элементы декоративной композиции на плоскости;
- соединить «свои» элементы композиции с копированными элементами других мастеров;
- четко расположить рисунок на плоскости, правильно используя понятие равновесия;
- аккуратно обращаться с резаком и пинцетом.

Тема 11. «Орнамент»

1. Национальные особенности орнамента.

2. Виды орнаментов: ленточный круговой; составление орнамента путем раздвигания прорезанных деталей (прорезная аппликация).

3. Использование орнамента при оформлении дощечки, рамки декоративной, тарелки.

4. Работа с искусствоведом. Понятие ритма, повтора, движение на примере видеофильмов: «Древнее искусство Китая», «Древний Новгород», «Орнамент» (зарисовка орнаментов).

Изучив данную тему, учащийся должен **знать:**

- национальные особенности орнаментов, виды орнаментов;
- как с помощью прорезной аппликации создавать все новые элементы орнамента;

- правильно использовать орнамент для украшения предметов домашнего обихода;

- знать особенности составления орнамента в Древнем Китае и в Древнем Новгороде, расположение их на плоскости;

уметь:

- самостоятельно копировать и составлять новый орнамент при помощи предложенных элементов;

- выполнить эскиз ленточного, кругового орнамента, используя повтор (элементы: лист, цветок, завиток);

- перевести на дощечку, рамку, тарелку детали орнамента и выполнить их в нужном тоне;

- заколеровать в нужный тон дощечку, тарелку, рамку;

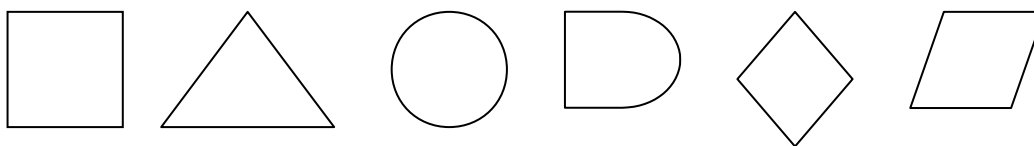
- правильно использовать понятие центра композиции, соблюдать чувство меры.

Тема 12. «Инкрустация соломкой на плоскости»

1. Материаловедение - просмотр слайдов, фотоальбомов дидактического материала, работ старших студийцев, работы мастеров.

2. Особенности обработки соломки высокой температурой в работе по инкрустации. Техника безопасности, организация рабочего места учащихся. Необходимые инструменты для работы (возможна экскурсия в краеведческий музей, зарисовка орнаментов).

3. Инкрустация соломкой на плоскости. Элементы инкрустации:

«Шкатулка»: выполнение эскиза в карандаше, использование наглядных пособий, фотоальбомов; копирование отдельных деталей и создание из них своей композиции. Создание индивидуальных работ, перенос рисунка на плоскость. Тонирование фона. Исполнение в материале.

4. Используя понятие «специфика художественной системы народного искусства» - повтор, импровизация, вариант, - создать эскиз декоративной тарелки.

Выполнить наглядное на бумаге и в материале для младших учеников.

5. Инкрустация тарелки (декорирование):

- исполнение эскиза в карандаше в натуральную величину;

- исполнение осевых деталей композиции;

- составление шаблонов для разметки (если надо);
- правильная обработка соломки (глажение, температурная обработка (минимум сложности);
- оформление фона тарелки;
- инкрустация геометрическими фигурами: треугольник, ромб, квадрат, круг, полукруг, параллелепипед.

6. Столешница - декоративное панно, инкрустация соломкой (коллективная работа):

- отрисовка эскизов;
- выставка - «пятиминутка» на лучший эскиз;
- доработка, отрисовка;
- приготовление глаженной соломки, температурная обработка;
- колеровка фона, компоновка осевых деталей;
- исполнение в материале на плоскости;

7. Работа с искусствоведом. Видеопоказ: «Красота своими руками».

8. Отчетная выставка детских работ.

Изучив тему «Инкрустация», учащийся должен **знать:**

- центры промыслов, мастеров-инструкторов данной местности;
- особенности обработки соломки;
- используемые инкрустации декоративные элементы (ромб, треугольник, квадрат, круг, полукруг, параллелепипед);
- технику безопасности, направление света при работе с резакром, пинцетом;
- три способа инкрустации;

уметь:

- выполнить самостоятельно эскиз будущей работы: «Декоративная шкатулка», «Декоративная тарелка», «Декоративная столешница» (дощечка, коллективная работа);
- копировать эскиз на рабочую плоскость (осевые детали);
- затонировать фон (тушь + ПВА);
- правильно гладить соломку (она должна закругляться, когда правильно поглажена);
- подмечать тонкости отдельных мастеров, особенности их «письма»;
- работать с бестоксичными способами инкрустации (желатин + вода, тушь + ПВА, тушь + клей-карандаш);

- самостоятельно выполнить наглядное пособие в натуральную величину по теме: «Инкрустация».

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Вводное занятие.

1. Демонстрация лучших изделий народных художественных промыслов, выполненных учащимися и народными мастерами.

2. Способы экономии материалов, бережное отношение к материалам и оборудованию. Организация рабочих мест, охрана труда. Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка в мастерской. Правила техники безопасности.

Изучив тему, ученик должен **знать:**

- местные художественные промыслы, работающие в том же «ключе»;
- известных народных мастеров-прикладников;
- способы экономии материалов (накладка шаблонов, использование кальки, копирки, клея ПВА, клея-карандаша, работу с кистями);
- режим работы, формы организации труда и правила внутреннего распорядка учебной мастерской;
- технику безопасности;

уметь:

- подготовить к работе рабочее место, инструменты, необходимые для работы с природным материалом: заточить правильно нож, карандаш, приготовить гербарий.

Тема 2. «Фитодизайн и флористика»

1. Материаловедение:

- техника безопасности, организация рабочего места;
- последовательность и методы построения букета, элементы букета, основные линии;
- зависимость формы букета от вазона.

2. Составление живого букета из полевых цветов (основы цветоведения - холодные и теплые тона).

3. Классические формы оранжеровок в стиле «Икебана».

4. Композиция на плоском блюде в стиле «Морибана» из двух веток и цветка.

5. аналогия построения живого и сухого букетов.

6. Исполнение открытки «фантази» (фитодизайн).

7. Композиция в рамочке с элементами макраме (флористика).
8. Возможна экскурсия в Академгородок. Просмотр работ В. Корчаниной.

Изучив тему, учащийся должен **знать:**

- технику безопасности, организацию рабочего места;
- последовательность и методы построения букета, элементы букета, основные линии;
- зависимость формы букета от формы вазона;
- сочетание холодных и теплых тонов при составлении полевого букета;
- технологию составления букета в стиле «Икебана», «Морибана»;
- отличие технологии живого букета от технологии сухого букета;

уметь:

- составить самостоятельно полевой букет, садовый букет, букет в стиле «Икебана», «Морибана»;
- выполнять композицию в технике фитодизайн;
- выполнять композицию с элементами макраме на плоскости (рамки) в технике флористики.

Тема 3. «Мозаика»

(Монументальная коллективная работа с участием младших и старших учащихся)

1. Материаловедение:

- характерные особенности природного материала (минералы);
- сведения о минералах и их свойства (красота текстуры, цветовые соотношения);
- требования к качеству художественных изделий из камня;
- физические и механические свойства минералов;
- клеи, склеивание. Подготовка поверхности для склеивания, требования к качеству склеивания деталей композиции;
- крашение (тонирование) минералов, цели крашения, приготовление красителей;
- грунтовка и порозаполнение, подготовка фона для будущей композиции.

2. Составление эскизных набросков, синтезирование эскизов в один большой эскиз.

3. Отрисовка по месту эскиза, грунтовка и окончательный фон.

4. Монтаж и крепеж деталей композиции, оформление паспарту декоративного панно.

5. Экскурсия в библиотеку (тема: «Минералы и их силы: амулеты и предания»).

Изучив тему «Мозаика», ученик должен **знать:**

- названия камней-минералов, встречающихся в местности проживания, которыми ученик воспользовался в данной работе;
- физические и технические свойства отдельных минералов, предложенных по выбору;
- клеи, используемые для составления мозаики: особо чистый, экологически чистый клей - желатин, чеснок;
- состав грунтовки (мел + олифа + белила, алебастр + олиф + мел);

уметь:

- создать свой эскиз и с помощью «чужих» эскизов синтезировать общую работу на тему «Древний город»;
- оформить декоративную композицию (рамка, паспарту, макраме);
- правильно пользоваться правилами основ композиции (центр композиции, удаление предметов в пространстве);
- создать коллекцию «Минералы родного края».

Тема 4. «Объемная пластика и сувениры»

1. Материаловедение: техника безопасности, организация рабочего места, материалы и инструменты, используемые в объемной пластике: самоклеящаяся пленка, скотч, скрепки, булавки, ватман, калька, клей ПВА, клей-карандаш, материалы: соломка, рогаз, фито, температурное тонирование соломки (утюгом, выжигателем, паяльником).

2. Исполнение фигуры человека (упрощенный вариант, пропорции).

3. Исполнение корабля с парусами.

4. Исполнение вазы с цветами (упрощенный вариант).

5. Взаимоотношение формы предмета и его декоративного оформления, понятие о пропорции и равновесии, симметрии и асимметрии.

6. Оформление деталей бумажной куклы глаженной соломкой.

7. Оформление деталей бумажного судна и парусов глаженной и объемной соломкой.

8. Оформление бумажных деталей букета соломкой + температурное тонирование.

9. Новогодние фантазии: изготовление пастельных композиций из крашенных, «заснеженных» веток и мишуры, ленточек и шаров.

10. Работа с искусствоведом (материалы по архитектуре: «Зодчество», «Древний Новгород»).

Изучив тему, ученик должен **знать:**

- технику безопасности, организацию рабочего места;
- особенности материалов;
- инструменты, необходимые для объемной пластики;
- технологию обработки соломки;
- тонирование (основы композиции);
- взаимоотношение формы и предмета от его декоративного оформления;
- понятие пропорции и равновесия, симметрии и ассиметрии;

уметь:

- выполнить фигуру человека, куклы, парусник, вазу с цветами в технике бумажной пластики;
- оформить изделие глаженной соломки, тонируя отдельные детали;
- самостоятельно создать новогоднюю композицию на темы: «Новогодняя сказка», «В ночь под Новый год», «Чудеса под Новый год» и так далее, используя «заснеженные» ветви, свечи, мишуру и так далее.

Тема 5. «Аппликация на плоскости»

1. Материаловедение: техника безопасности, организация рабочего места, охрана труда, используемые материалы, инструменты.

2. Технология изготовления полуобъемов (по желанию учителя).

3. составление эскизов и синтезирование одного большого эскиза.

4. Архитектура (замок), техника исполнения полуобъемов – «барельеф», глаженная соломка + тонирование.

5. Теория: различные варианты соподчинения одинаковых или разных по очертаниям, размерам и цвету форм.

6. Возможна экскурсия в архитектурный институт (выставочный зал) или краеведческий музей.

7. Практические упражнения: понятия «тождество», «нюанс», «контраст», характеристика контрастов, цвет текстуры и фактуры материала.

8. «Подводный мир» (индивидуальная работа).

Составление эскиза, исполнение эскиза на декоративной плоскости, исполнение деталей композиции в материале. Декорирование глаженной и объемной соломкой + фито.

9. Практические упражнения по составлению композиции на соподчинение всех элементов, где учтено соотношение фона и узора.

10. Работа с искусствоведом: «Принципы творческой переработки природных форм в орнаментальные мотивы, сюжеты, композиции. Своеобразие трактовки форм растений и фигур птиц и животных в технике «Аппликация», «Мозаика» (материал по выбору).

11. Изготовление сувенира-открытки к 8 Марта (техника исполнения по желанию).

12. «Эпоха и мода» (история костюма): эскиз по представлению, «триптих» (коллективная работа). Работа с искусствоведом, эскизы, отрисовка характерных деталей для каждой эпохи, понятие о колорите, взаимосвязь в композиции цвета и фона узора. Основной и дополнительный цвет композиции. Роль ведущего цвета в образном решении декоративной композиции, в декоративном оформлении предмета (силуэта).

13. Работа с искусствоведом: инкрустация и ее особенности.

Изучив тему, ученик должен **знать:**

- технику безопасности, технологию обработку соломки, температурную обработку, организационные вопросы, используемые материалы и инструменты: особо точную работу мини-ножницами, работу пинцетом и резакком;
- различные варианты одинаковых или разных по очертанию и цвету форм;
- понятия «колорит», «цвет», «фон», основной и дополнительный цвет в композиции;

уметь:

- исполнить эскиз на тему: «Архитектура», «Подводный мир»;
- выполнить в технике «Барельеф» отдельные детали замка, города, дворца, крепости (бумажная пластика + аппликация соломкой);
- самостоятельно создать свой сувенир-открытку к 8 Марта, используя элементы аппликации, мозаики, фитодизайна (по выбору).

Тема 6. «Инкрустация объемов»

1. Материаловедение: местные промысловые традиции, особенности исполнения, каноны, общепринятые наработки.

2. Работы художников-«сокурсников». Разбор видеопакета, материалов, слайдов.

3. Отрисовка орнаментов, элементы: ромб, квадрат, треугольник, круг.

4. Создание своих орнаментов, наглядных пособий для студии:

- исполнение сувенирного стакана «Карандашница» (эскизная работа, отработка материала: соломка, тонирование, монтаж по месту);
- исполнение «Сундучка-шкатулки» (эскизная работа, обработка материала: соломка, тонирование, монтаж по месту);
- исполнение «Декоративной тарелки» или «Декоративной доски» (по выбору) (эскизная работа, обработка материала: соломка, тонирование, монтаж по месту, особенности монтажа на вогнутой поверхности: основной рисунок - внутри, остальной - на боковинах, ближе к краю).

5. Особенности декора, используемого в инкрустации у разных народов (Украина, Белоруссия, Средняя Азия, Закавказье).

6. Экскурсия в центр народных промыслов - «Азиатский вернисаж» (выставочный зал), к сибирским инкрустаторам.

Изучив данную тему, ученик должен **знать:**

- центры сибирских промыслов, особенности исполнения, общепринятые наработки;
- набор элементов (геометрических фигур), используемых при составлении узора;
- способы нанесения материала по месту: промышленные и кустарные;

уметь:

- создать свой эскиз узора, руководствуясь традициями, кононами;
- затонировать материал, оформить эффектно фон «под дуб», «под черное дерево»;
- выполнить самостоятельно эскиз, монтаж «Карандашницы»;
- выполнить самостоятельно эскиз, монтаж декора сундучка-шкатулки;
- выполнить самостоятельно эскиз, монтаж декора на «Разделочную доску» или на «Декоративную тарелку»;
- отличать инкрустацию народов Украины от Средней Азии, Сибири от Закавказья и так далее.

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Вводное занятие

1. Ознакомление учащихся с коллекцией изделий народных художественных промыслов (изделия сибирских и белорусских мастеров, их особенности и различия в технике обработки соломкой, инкрустация, плетение и т.д.) в местном краеведческом музее, на базовом предприятии.

2. Объяснение и практический показ выполнения учащимися зарисовок народных образцов в экспозиции и фондах музея: быстрый и длительный набросок, краткое описание зарисовок. Материалы, используемые при создании зарисовок в музее: альбомы, планшеты, листы бумаги, карандаш, фломастеры, тушь, калька.

Изучив тему, ученик должен **знать:**

- материалы, используемые при копировании произведений народных промыслов;
- центры промыслов, занимающихся плетением и инкрустацией «соломкой»;
- технику безопасности труда;

уметь:

- скопировать орнамент с изделия народных промыслов легким (быстрым) наброском, длительным наброском;
- описать зарисовку словами.

Тема 2. «Флористика и фитодизайн»

1. Самостоятельное создание композиции в круге, овале, прямоугольнике, используя элементы фитодизайна, флористику, плетение (рогожка из соломки).

2. Законы цветочных композиций, искусство «Икебана», аналогия построения букета из живых цветов, засушенного и искусственного материала.

3. Фантазийные композиции из сухого природного материала (на корягах, плетенках, макраме, в корзинках, настенные и напольные).

4. Создать самостоятельно композицию «Цветы в вазоне» (миниатюра), подобрать к ней стихи.

Изучив тему, учащийся должен **знать:**

- законы цветочных композиций, аналогии построения букета из живых и из сухих;

уметь:

- создать самостоятельно декоративную композицию в круге, овале, прямоугольнике (по выбору), используя элементы флористики, фитодизайна и плетения из соломки (рогожка);
- самостоятельно создать композицию «Цветы в вазоне» (миниатюра), подобрав к ним подходящие по смыслу стихи (лучший вариант - сочинить самому).

Тема 3. «Сюжетно-монументальная мозаика»

Исполнение коллективной работы: «Цветы» (камни, стекло, зерновые, орешки и т.д.).

Тема 4. «Объемная пластика и скульптура»

(материал – соломка)

1. Выполнение поочередно всех деталей будущей скульптуры:

вымачивание соломки для исполнения элементов (хвост, грива в коллекции «Конь-огонь»; парик, ступа у «Бабы-Яги»; ветви, корни в композиции «Чудо-дерево»). Использовать соломку объемную, глаженую, тонированную.

2. Отрисовка, «прикладка» на вспомогательной бумаге, отрисовка на ватмане, самоклеящейся пленке, исполнение соломкой.

3. Монтаж деталей с помощью клея ПВА, клея-карандаша, скотча, скрепок.

Изучив тему, учащийся должен **знать:**

- особенности кройки элементов, используя навыки, полученные на уроках труда при изучении бумажной пластики;
- особенности крепления рук, ног, головы;
- понятия «основ композиции»: ритм, динамика, пропорция, соотношение;

уметь:

- размочить соломку и сплести из нее несложные элементы композиции: косичку, рогожку (для коня, бабы-яги);
- аккуратно прикрепить детали в своих композициях;
- отобразить динамику в фигуре изображаемого персонажа.

Тема 5. «Аппликация на объеме» (миниатюра)

Используя разную по цвету и структуре соломку, создать мини-пейзаж, мини-портрет и т.д. на вазоне, шкатулке, бокале (кулон, брошь, заколка). Рекомендовано работать пинцетом и резакон (прямо по месту). По окончании работы возможна лакировка желатином.

Изучив тему, учащийся должен **знать:**

- законы симметрии и асимметрии;
- выполнение элементов с использованием этих законов;
- понятие о перспективе в пространстве;

уметь:

- закомпоновать композицию;
- затонировать соломку (в 2, 3, 4 тона с помощью температурной и химической обработки: хлор, перекись, с помощью пищевых красителей: чай, кофе, крапива, свекла, грецкий орех);
- разработать свое произведение желатином, сиропом.

Тема 6. «Основы плетения и сувениры»

1. Заготовка, отмочка, тонирование глаженной соломки и исполнение плетеплетейки «двухконцовка», «трехконцовка».

2. 2 – 3 урока идет работа с тесьмой, шнуром, по мере освоения методики плетения учащиеся начинают работать с соломкой (возможна работа с кожей). Плетейки: зубчатый, «елочка», также 2 – 3 занятия плетутся из шнура, тесьмы, возможна кожа, а затем используется соломка.

3. Самостоятельное выполнение декоративного панно. Возможный материал: соломка, рогоз, кожа, шнур, бисер, тесьма и т.д. Элементы плетения оформляются «под запись», чертеж обязателен.

4. Выполнение декоративного кашпо, декоративной салфетки (прямоугольной, круглой), тонирование соломки анилиновыми красками.

Изучив тему, учащийся должен **знать:**

- рисунок плетения плетейки: двух-, трех-, четырехконцовок, зубчатого, «елочки»;
- методику плетения декоративного кашпо (плоскостного);
- методику плетения декоративной салфетки (прямоугольной и овальной);

уметь:

- вымочив соломку, сплести образцы плетейков;
- сплести декоративную салфетку, декоративное кашпо из тесьмы, кожи, а в идеале из соломки.

Итоговый просмотр

Организация авторских выставок и Дня Открытых дверей (по выбору). Показ достижений отдельных учащихся и всей студии в целом, вручение грамот, сувениров отличившимся в творческом плане детям.

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Вводное занятие

Объяснения главнейших задач стоящих перед учениками и учителем в IV-V учебном году.

Умение согласовывать между собой детали для объединения их в единое целое, объединять единой стилистикой синтезируя формы и приемы эффективного показа формы и приемы эффективного показа фактуры природных материалов включая как традиционные (исконно русские, Сибирские) приемы обработки природного материала, так и нетрадиционные, авангардные.

- материаловедение:
 - особенности строения древесины;
 - заготовки бересты, особенности хранения;
 - пороки древесины, бересты;
 - технологию заготовки лозы, рогозы;
 - обработку и хранение.
- техника безопасности:
 - организация рабочего места;
 - правила работы с инструментами, клеями, лаками, наждачной бумагой, заточка резачков и т.д.

Изучив тему ученик должен **знать:**

- природный материал используемый в Сибири, регионе для создания плетеных сувениров;
 - способы заготовки, хранения необходимого материала;
 - технику безопасности, правила работы с колющими, режущими инструментами.

уметь:

объединить единой стилистикой различные по фактуре материалы для создания более выразительной декоративной композиции.

Тема 2. Плетеные сувениры

Материал: соломка. Лоза, береста, кожа (по выбору учителя)

Цветоведение:

- спектр;
- основные и составляющие цвета;
- дополнительные цвета;
- покраска природного материала: (традиционная, нетрадиционная);
- дополнительная декоративная тонировка отдельных элементов композиции.

Изучение усложненной техники плетения (береста, лоза) (к уже узанному на III году обучения):

- основные законы композиции;
- ритм в композиции;
- равновесие в композиции;
- композиционный центр;
- единство формы и изображения;

- построение собственного эскиза (подбор образцов плетения и композиционных схем);

- создание декоративного панно с элементами плетения, аппликации, мозаика (смешанная техника) используя один или несколько фактурных материалов (береста, лоза, кожа, соломка) и вспомогательные материалы: керамики, бисер, соленое тесто.

Изучив тему ученик должен **знать:**

- дополнительные элементы декорирования плетеных изделий:
 - окрашивание (акрил, темпера, анилины);
 - усложнение техники плетения;
 - использования смешанной техники в работе: (вспомогательные материалы: бисер, керамика. Соленое тесто, сухоцветы).
- основные законы композиции (ритм, равновесие, композиционный центр, единство формы и изображения).

Изучив тему ученик должен **уметь:**

- создать собственный эскиз используя образцы плетения и композиционные схемы (в круге, овале, прямоугольнике – по выбору);
- выполнить декоративное панно с элементами плетения, аппликация, мозаики и т.д. используя для работы один или несколько видов природных материалов (береста, лоза, кожа, соломка).

Тема 3. Объемная пластика

1. Материаловедение: особенности работы с берестой и кожей

- создание коллективной работы «наш город» с помощью методики «Эскиз-синтез», материал предлагаемый для работы: береста, кожа, сухоцветы.

2. Видеоэкскурсия по родному городу, достопримечательности города.

- работа над эскизом «Наш город». Создание отдельных композиционных центров, выбор лучшего для коллективной работы;

- отрисовка других достопримечательностей города: цирк, мост, театр, церкви, парковая зона и др.;

- знакомство с нетрадиционными видами обработки кожи, бересты: термообработка, гофрирование, формовка, набивка, создание объема с помощью основы;

- исполнение деталей коллекционной композиции в материале (береста, кожа).

Изучив данную тему учащийся должен **знать:**

- особенности работы с берестой, кожей при создании объемных композиций;
- прекрасно ориентироваться в достопримечательностях своего родного города;

- знать методику построения коллективного эскиза («эскиз-синтез»).

уметь:

- создать свой фрагмент общей картины на бумаге (эскиз);
- используя нетрадиционные и традиционные приемы обработки кожи, бересты выполнить свой фрагмент в одной или нескольких техниках («гофрирование», «набивка», «формовка», и т.д.);

- используя основные законы композиции грамотно встроить свой фрагмент в общую декоративную композицию.

Тема 4. Инкрустация-мини

1. Индивидуальная работа (Значки, брелки, заколки, броши, кулоны, «знаки-зодиака»), Сибирская тематика (Мой город), архитектура, природа, «Зимняя тема» и т.д.

2. Материаловедение

- знакомство с исконно Сибирскими мотивами (работа бисер + мех + кожа), просмотр видеофильма: «Балькальские узоры»;

- особенности работы с соломкой в миниатюре (инструменты, технике безопасности);

- использование природного клея (столярный, чесночный раствор, желатин) в работе с кожей, мехом, берестой;

- обработка основы для будущей миниатюры: кость, дерево, камень, кожа и т.д.;

- заточка инструментов (резак, шило, боры и т.д.);

- работа с лаком (тонирование всей поверхности, отдельных элементов);

3. Исполнение эскиза будущего сувенирного значка, брелка, брошка, кулона, «Знаков зодиака»:

- выбор основы (круг, овал, квадрат, прямоугольник);

- тонирование основы (лак, декоративная фактура, тканевая основа и т.д.);

- подбор материала для эффективной подачи главных элементов декоративных композиций;

- исполнение отдельных деталей миниатюр;

- декорирование на фактурной плоскости или объеме

- исполнение музейного образца (импровизация), самостоятельная работа.

Изучив тему учащийся должен **знать:**

- традиционные Сибирские промыслы и географию их расположения: плетение (береста, лоза), резьба на кости, работа с бисером и мехом, роспись кожи, и инкрустация бисером и т.д.;
- особенности оснащения рабочего места и инструментарий (заточка кожи, боров, освящение и т.д.);
- традиционные материалы (клеи, лаки природного происхождения).

уметь:

- выполнить самостоятельно эскиз будущего сувенира в овал, круге, прямоугольнике, квадрате, затонировав самостоятельно основу;
- выполнить по эскизу декоративные элементы композиции, соблюдая все основные требования цветоведения и компоновки не перегружая фон.

Тема 5. Инкрустация-макси

(береста, береста, кожа и т.д.)

1. Материаловедение:

- показ фотографий, слайдов, произведений выполненных учащимися старших классов;
- возможна экскурсия в краеведческий музей, на мебельную фабрику;
- свойства материала, особенности температурной обработки, технике безопасности, организация рабочего места учащегося, инструменты и работа с ними.

Изучив данную страницу учащийся должен **знать:**

- особенности обработки природного материала (береста, лоза, кожа, соломка) при выполнении инкрустации на больших площадях (стол, шкаф, кухонный гарнитур и т.д.);
- знать методики «Эскиз-игра», «Эскиз-синтез», «Эскиз-экспресс» и общего эскиза.

уметь:

- самостоятельно затачивать свои инструменты соблюдая технику безопасности, уметь правильно организовать свое рабочее место (свет, плоскость стола, пресс);
- уметь грамотно пользоваться методикой создания эскиза («эскиз-игра», «эскиз-синтез», «эскиз-экспресс»);

- уметь создать геометрический орнамент на плоскости стола, поверхности, шкафа с элементами декоративной прорезкой аппликации (в центре, по бокам и т.д.);

- уметь работать аэрографом.

Тема 6. Дизайн интерьера

(Смешанная техника) мозаика коллаж

1. Материаловедение:

- свойства материала, техника безопасности, необходимая информация о минералах Сибири, особенности характерные для данной местности;

- специфика обработки минералов «под мрамор»;

- методика склеивания «стык встык», «на ребро», «витраж» (при работе со стеклом);

- особенности тонирования стекол для создания витража.

Изучив данную тему учащийся должен **знать:**

- минералы характерные для нашего региона, особенности обработки;

- технику безопасности при работе с минералами (во время склеивания поверхностей, методики склеивания);

- особенности тонирования стекол акриловой краской с помощью аэрографа, тампона, жесткой кисти и т.д.

уметь:

- создать коллективную композицию в технике «Мозаика», «Витраж» наиболее выразительно используя фактуру материалов, цвет, рисунок, объем умело согласовывая между собой детали для объединения их в единое целое (витраж «Сибирские просторы»).

Коллаж «Ваза с цветами»

1. Исполнение объемной композиции из кожи, бисера, керамики, сухоцветов, раствор 1200-600.

- технология изготовления полуобъемов из кожи и других природного материала;

- создание эскизов и общего композиционного центра объединенных единой стилистикой;

- тонирование отдельных деталей композиции с помощью t^0 (паяльника, утюга, выжигатели);

- техника безопасности на рабочем месте.

Изучив данную тему учащийся должен **знать:**

- особенности исполнения Коллажа (использование смешанной техники);
- технологию изготовления полуобъемов из пластического материала (кожа, керамика. Соленое тесто и т.д.), технику безопасности.

уметь:

- создать общее декоративное панно в одном стиле (используя эскизы учащихся);
- уметь тонировать t^0 природного материала;
- уметь работать в «смешанной технике» добиваясь наибольшей выразительности материала.

Тема 7. Итоговый просмотр

Выставки детских работ, День открытых дверей, подведение итогов, задание на лето (тщательная подготовка природного материала для дипломной работы).

V год обучения (мастер-класс)

Тема 1. Вводное занятие

(Задача, что и на IV году обучения)

Умение согласовать между собой детали для объединения их в единое целое; объединять единой стилистикой синтезируя формы и приемы эффектного показа фактуры природных материалов включая как традиционные (исконно русские, Сибирские) приемы обработки природного материала, так и нетрадиционные, авангардные.

1. Материаловедение:

- особенности заготовки соломки для работы в технике «соломенная пластика»;
- техника безопасности при заготовке, хранение и обработке большого количества материала;
- организация рабочего места.

Изучив тему учащийся должен **знать:**

- материал используемый для работы в технике: «Соломенная пластика». Особенности Сибирского традиционного плетения, нетрадиционные, авангардные направления в работе с соломкой. Технику безопасности при заготовке, хранении, обработке соломки. Организацию рабочего места (свет, наклон столешницы, угол заточки резаков и т.д.).

уметь:

- самостоятельно заготовить материал, заточить резаки, плести традиционные плетехи: двух-трехконцовка», «четырёх-концовка» (III год обучения);

- уметь согласовывать и соединять между собой детали в единое целое (по образцу и самостоятельно).

Тема 2. Основы плетения и сувениры

(Сибирские традиции)

1. Материаловедение:

- особенности Сибирского плетения, традиционные элементы плетения пришедшее к нам из Белоруссии⁴
- исполнение плетейки «цепочка», «елочка», подготовка необходимого плетеного материала для следующей темы «Объемные плетейки»;
- исполнение плетейки «Витая плетейка» (для создания общей композиции);
- исполнение плетейки «плетейка-гармошка», «игрушка-сосулька».

Изучив данную тему учащийся должен **знать:**

- особенности традиционного Сибирского плетения, традиции Белорусского плетения и традиционные названия элементов используемые в своей практике;
- уметь сплести по образцу и самостоятельно плетейки: «цепочка», «елочка», «гармошка», «сосулька».

Тема 3. Объемные плетейки

1. Материаловедение:

- соединение пройденного материала III, IV года (плетение соломенных плетейков) в единую тему: декорирование, современный дизайн. Создание масок, браслетов, обручей, заколок, декор. Композиций из сплетенных плетейков;
- исполнение традиционных жатвенных украшений в форме витых сосуллек, колокольчиков и др. виды подвесок (по выбору)
- техника безопасности при работе с колющими и режущими предметами.

Изучив данную тему учащийся должен **знать:**

- особенности соединения отдельных витых плетейков в единую композицию (декоративная маска, заколка, подвеска);
- уметь изготовить по образцу декоративную маску, заколку, подвеску и т.д.;
- по желанию выполнить декоративную фигурку человека, животного, птицы (из одного пучка соломки, из двух);
- уметь соединить отдельные плетейки в единое целое (в соответствии с собственным эскизом!);
- уметь правильно заготовить соломку (в достаточном количестве, нужной длины и толщины).

Тема 4. Дизайн предметов быта

Материалы: сахарница, хлебница, шляпка

Предметы более усложненные имеющие конкретную форму (круг, квадрат, прямоугольник), объем достигается более тщательным, аккуратным плетением и соединениями плоских плетенных элементов с витыми плетенками при помощи ниток, стальных проволочек, каркаса.

Техника безопасности при работе с острыми предметами! Освещение!

Изучив тему учащийся должен **знать:**

- особенности соединения объемных деталей с плоскими; материал скрепляющий формы; материалы идущие на каркас;
- знать несколько приемов исполнения «доньшка» у сахарницы, хлебницы, шляпки (плетение: прямое, «шахматка», «паркетик»);
- уметь выполнять плоские плетеные «доньшки» для сахарницы, хлебницы, шляпки в технике плетения: «шахматка», «паркетик», «прямое» или «ленточно-крестовое»;
- уметь выполнять объемные витые плетенки для оформления стенок, боковинок сахарницы, хлебницы, сплести плетешки «зубатка» в коллективе нужном для размера и окружности шляпки;
- уметь соединить все детали с помощью ниток, проволочного каркаса.

Тема 5. Подвесная декоративная конструкция «ПАУК»

(Коллективная работа)

1. Материаловедение:

- «Паук» - традиционное украшение интерьера крепостного дома на рождество или Пасху. Это обрег – охраняет дом и обеспечивает благополучие семьи;
- традиционные формы и конструкции «пауков»;
- основные модули, украшения;
- подвесные конструкции на обруче;
- техника безопасности при сборке.

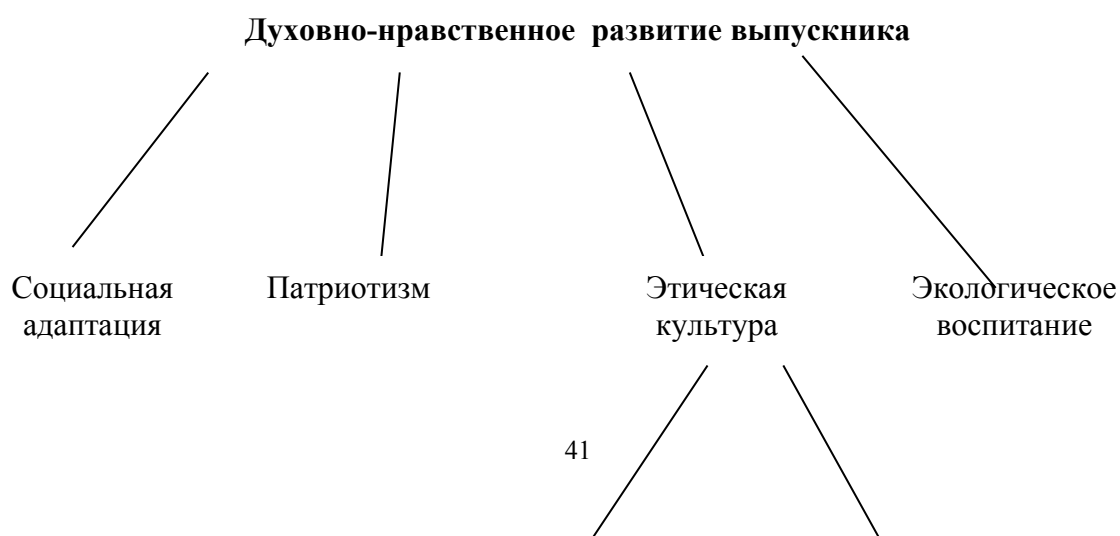
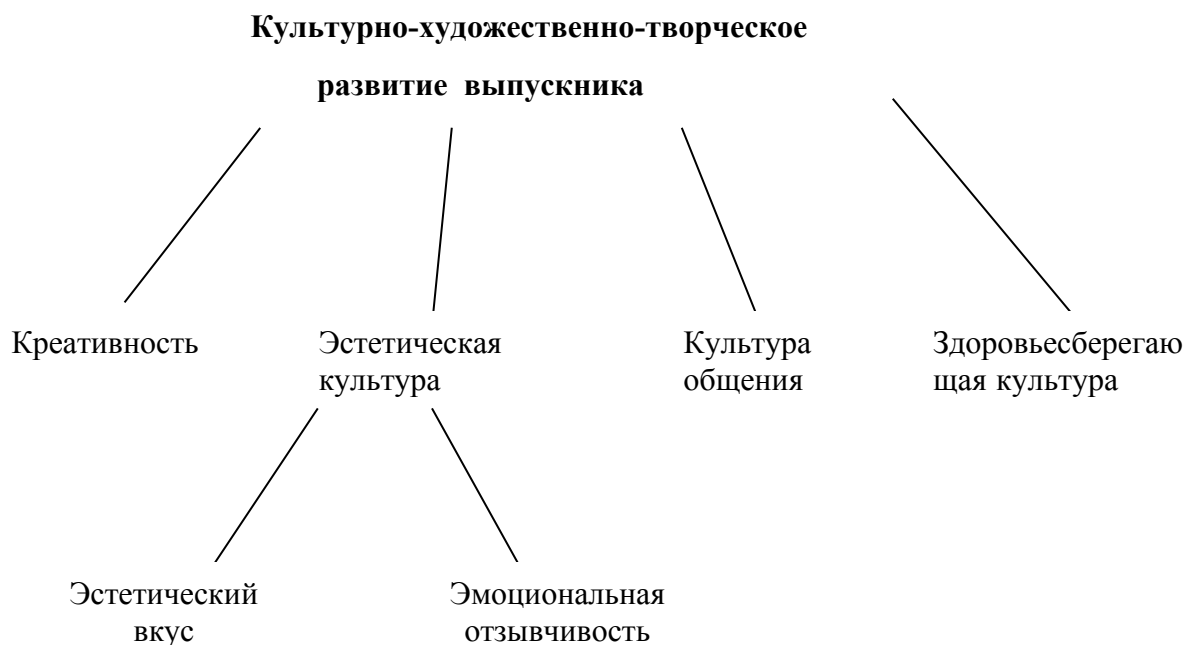
Изучив данную тему ученик должен **знать:**

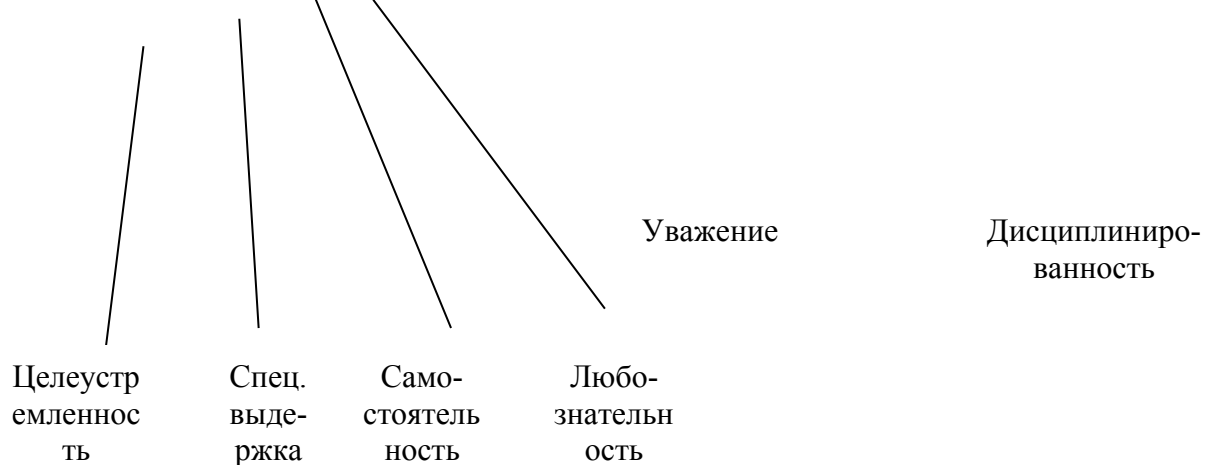
- историю возникновения оригинальной соломенной конструкции, традиционное значение, применение; формы и конструкции «пауков»; основные модули, украшения;

- уметь соединить разновеликие соломины с помощью ниток в ромб (октаэдр);
- самостоятельно собрать из ромбов «пятиручный» ромбический «паук» (из шести ромбов: большого центрального и пяти одинаковых ромбов меньшего размера) 1:2;
- коллективно выполнить работу: «Пирамидальный паук» - из 360 соломин, «Большой ромбический паук» (по выбору);
- уметь закрепить ромбы согласно конструкторской схеме, задекорировать кожей, бусами.

Тема 6. Итоговый просмотр

Выставка и защита дипломных работ. Вручение грамот, памятных подарков. Обмен мнениями с ведущими художниками декораторами этнологами, этнопедагогами НГПУ, членами Союза Художников, ведущими специалистами г. Новосибирска

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

Материально-техническое обеспечение

Инструменты и материалы необходимые для работы

Инструменты:

Для изготовления поделок необходимо иметь простейшие инструменты:

- Шило – длина ручки 5 – 7 см, диаметр 1,5 – 2 см;
- Ножницы – небольшие, с тупыми концами;
- Нож – маленький с тупым концом;
- Иголка швейная;
- Карандаш простой различной мягкости – для нанесения контура на бумаге при вырезании деталей;
- Краски – для оформления отдельных деталей поделки (лучше гуашевые), а криль: темпера, анилинов, красители;
- Кисточки – мягкая, беличья (№4 и №6) для рисования и более жесткая для клея;
- Стека – инструмент, применяемый в процессе лепки из глины или пластилина, длиной 10 – 12 см;
- Щипчики маникюрные – для закручивания проволоочки при изготовлении поделок из соломы и других материалов;
- Плоскогубцы, клещи, сверла использует только педагог;
- Лак масляный, светлый.

Руководителю нужно хорошо знать особенности инструментов, наиболее часто применяемых при изготовлении игрушек из природных материалов, и знакомить с ними детей.

Дополнительные материалы:

При изготовлении картин, панно, поделок используют дополнительные материалы.

Бумага. Различают писчую, плакатную, фильтрованную, обойную, афишную, копировальную, пергаментную, оберточную бумагу. Виды бумаги отличаются друг от друга по толщине, плотности, окраске, назначению.

Фольга. Так называют тонкие, металлические листы (из цветных металлов или сплавов - свинца, олова, алюминия), употребляемые для украшения поделок, переплетов.

Пластлин. Этот материал применяется для скрепления частей менее сложных игрушек, а также для некоторых деталей поделки на начальных этапах работы.

Проволока является необходимым материалом скрепления частей поделки, в частности для изготовления каркаса игрушек из соломы, и для других целей. Наиболее удобна медная проволока (она мягкая, гибкая и прочная), диаметром 0,35 – 0,29 мм. Для каркаса игрушек нужна проволока большего диаметра – 1-1,5 мм.

Нитки лучше использовать толстые, цветные (№10).

Клей: белый, клей ПВА. Но младшим школьникам лучше пользоваться клеящим карандашом.

Использование каждого из видов дополнительного материала будет зависеть от замысла, проявления творческих возможностей, мастерства, смекалки детей, от степени развития воображения.

В качестве дополнительного материала используют фанеру, гальку, мелкие камни, косточки от винограда, леску, щетинки, декоративную сетку, обрезки кожи (старые перчатки и т.д.).

Для хранения дополнительного материала надо иметь небольшой ящичек с ячейками, который может храниться в шкафу.

Природный материал:

Приобщать детей к миру прекрасного надо как можно раньше: обращать их внимание на красоту цветов, плодов различных растений, осенних листьев, причудливую форму и окраску морских ракушек и обитателей морского царства.

В каждом растении учите подмечать его своеобразный внешний вид: форму листьев, их цвет, характер поверхности, так как в работе с природным материалом все это надо учитывать. Необходимо на каждом занятии, во время экскурсий на природу напомнить детям о том, что они должны по-хозяйски относиться к природе, оберегать цветок, кустарник, любое растение от бессмысленного уничтожения.

Рассмотрим некоторые виды растительного материала, наиболее часто используемого для различных поделок.

Шишки. Плоды деревьев - шишки – прекрасный материал для объемных игрушек и занимательных поделок

Кора. Она различается по внешнему виду (цвету, толщине, характеру поверхности). Кора сосновая, дубовая, березовая (средней толщины) используется для подставок для изготовления различных сценок и отдельных игрушек из природного материала. Помимо этого, она может использоваться как дополнительный материал при изготовлении игрушек.

Подставки из коры выглядят лучше, если их покрыть лаком, так как в этом случае коричневый цвет коры приобретает особенно красивый оттенок.

Березовая кора - береста - один из самых красивых и прочных материалов для изготовления игрушек. В народном творчестве России издавна славились изделия из бересты.

Для работы целесообразно использовать кору берез, выросших на сухих почвах, так как она более плотная, крепкая и гибкая.

Собирать бересту желательно весной и ранним летом, когда она легко снимается и имеет самый лучший цвет, причем только с берез и веток, которые повалены в буре или спилены. Снимают бересту так: делают надрез вдоль ветки или ствола и по окружности полоской шириной 20 – 25 см. Снятую кору очищают от грязи, мха, протирают с внутренней стороны влажной тряпкой, а наружную сторону чистят шкуркой.

Береста со свежих (спиленных лесорубами и поваленных бурей) деревьев легко расслаивается и поддается обработке, особенно если ее поместить в горячую воду (распарить). После распаривания полоски бересты ее необходимо положить под доску с грузом для выравнивания.

Храниться береста в сухом и прохладном месте, так как от солнца она быстро теряет гибкость, скручивается. Это свойство бересты можно использовать для создания некоторых игрушек. Чтобы береста была скрученной, ее достаточно опустить на несколько минут в горячую воду и просушить. По мере высыхания береста будет скручиваться.

Ветки. Для изготовления некоторых частей поделки можно использовать разнообразные ветки. С этой целью лучше брать ветки кизила, сосны, ели, сирени. Их ветки упруги и при высыхании не так легко ломаются.

Сбор веток - работа, требующая времени, терпения, аккуратности. При этом необходимо постоянно напоминать детям, что деревья нужно беречь и для поделок собирать и использовать только сухие, но не слишком пересохшие ветки.

Корни. Для поделок могут быть использованы также корни. Они иногда своими причудливыми формами напоминают различных животных или части их тела. Здесь особенно важно образное видение и наблюдательность, которые необходимо развивать у детей. Детская фантазия в изогнутых корнях поможет увидеть осьминога, паука и т.д.

Множество старых корней или их отростков можно найти у берегов рек. При сборе этого материала надо также напоминать детям, что корни живых деревьев не прикосновенны.

Собранные корни нужно вымыть и хранить в помещении с умеренной влажностью.

Листья. Интересным и нужным дополнением при изготовлении осенних композиций являются листья. Крупный лист дуба, клена дети используют как парус для яхты, плота, парохода. Листья можно также использовать для изготовления крыльев бабочки, плавников рыбки (эти игрушки делаются из шишек и листьев). Собирать листья лучше осенью, когда они особенно красивы.

Для сохранения и последующего использования листьев их необходимо правильно заготавливать. Для этого собранные листья растений кладут между бумажными листами и приглаживают теплым утюгом, затем их можно переложить плотной бумагой или тонким картоном и положить сверху груз. При длительном хранении бумагу или картон, которыми переложены листья, время от времени следует менять.

Солома. С соломой приятно работать: она гладкая. Гибкая, пахучая. Для поделок используют не только солому пшеницы, но и овса, риса. Ее можно собрать во время экскурсий на хлебное поле после сбора урожая. Стебельки соломы, предназначенные для работы, должны быть неизмятыми. Их разрезают на части, согласно имеющимся коленцам, которые для работы непригодны и вырезаются. Сортировать солому лучше по длине, ширине и так хранить до следующего летнего сезона. Перед работой солому вымачивают в кипятке и оставляют в воде на сутки в закрытой посуде, после чего она становится гибкой и эластичной.

Игрушки из соломы делают способом связывания и сшивания пучков, плетения из целой полосы. Плетения из гладкой, проглаженной соломы и наклеиванием. Для аппликации солому после упаривания разрезают на две части вдоль и наклеивают на кальку. Чтобы получить различные оттенки, наклеенную солому проглаживают утюгом, нагретым до разной температуры. Наклеивают солому аккуратно, тщательно прикладывая одну часть к другой, не оставляя просветов. В результате получают целые куски соломы. На них карандашом наносят целые изображения (птицы, животного, цветов и т.д.) и вырезают фигурки, наклеивают их на какую-либо ткань или бумагу, дерево (желательно темного цвета). Это наиболее простой способ работы с соломой. Для получения более художественного изображения контур избранной фигурки наносят на бумагу. После этого изображение складывают по частям с учетом основных, рельефных линий, что достигается путем варьирования направлений соломки. Если соломка с оттенками, то необходимо учитывать не только направление волокон, но и оттенки.

Соломку можно окрашивать в различные цвета. Она хорошо наклеивается клеем ПВА и «Момент».

Быстро сделать панно из соломки можно, если, не разглаживая ее, работать круглыми бревнышками. Эффектно смотрятся детали крепостей, теремов, корабли, вазоны и т.д. Соломинки-бревнышки клеятся клеем ПВА плотно друг к другу, так, чтобы не было видно кальки, на которую они приклеиваются.

Для получения плоской ленточки достаточно разгладить соломку тупыми концами ножниц.

Природный цвет соломки можно менять двумя способами – тепловым и химическим.

Тепловой: нагретым утюгом проглаживать соломки, меняя их цвет от светло-коричневого до черного.

Химический: выварить соломку в растворе соды пищевой 20-30 минут (цвет бледно-лимонный), раствор: 1 стакан воды + 2 столовых ложки соды;

- положить в раствор «Белизны», отбеливающего порошка на 2 – 3 часа, промыть (цвет – белый);
- поварить соломку в скорлупе лука - 1 час (цвет – бордово-красный);
- поварить соломку в скорлупе чеснока (цвет – бледно-серый);

- поварить в кофейной гуще 1 час, оставить до остывания (цвет-бежево-кремовый).

Рогоз. Многие жители юга хорошо знают яркое, коричневое, мягкое и нежное соцветие рогоза, заросли которого распространены по берегам озер, прудов и рек. Соцветия рогоза - интересный материал, легко поддающийся обработке. Из него получаются забавные фигурки животных (мишки, котята и др.), а также различные предметы.

Листья рогоза (узкие, длительные) могут быть использованы при изготовлении плетенных изделий.

Камни. Чтобы картина из камней смотрелась легко, большие камешки komponуем (размещаем) по низу композиции, как фундамент.

В картине обязательно должен быть композиционный центр - главное пятно, вокруг которого происходит все действие.

В сюжетной композиции для равновесия используют элементы (детали картины) разного размера (не делай много предметов одного размера - это не орнамент).

Большие, сюжетные декоративные композиции получаются эффектно, когда над ними работают несколько человек. Присутствие разнохарактерных деталей одной большой картины дает ей жизненную правду, стирает стереотипы (методика «Эскиз-синтез»).

Тема «Архитектура» появится у вас, если на нескольких кусочках бумаги вы, даже не умея рисовать, попытаетесь, не стесняясь, изобразить, как в детском саду, маленький домик, крылечко, солнышко, а затем на большом листе все соединить воедино. Так же темы «Фантазийные цветы», «Подводный мир» и т.д.

Методика «эскиз-игра» вам поможет справиться с «белым листом бумаги». Поставьте на нем хотя бы точку, или линию, или несколько плавных линий. Это и будет вашим путеводителем в мире фантазии, ну а балетная музыка Чайковского перенесет вас в прекрасную сказку, и вы уже через 20 минут увидите не белый лист бумаги, а чудесную музыку, нарисованную фломастером.

Методика «Эскиз-экспресс» поможет за 20 минут построить круговой орнамент: сложите лист бумаги вчетверо, затем вырежьте снежинку. Все вырезанные детали - это выкройка будущего орнамента, а сама снежинка - это трафарет-эскиз. Приложите его на плоскость, отмерьте центр, углы композиции, более сложные детали. Вырезанные элементы снежинки декорируйте кожей, бисером, мехом, соломкой, камушками, зерновыми и т.д.

Графитная миллиметровка дает возможность за 15 минут получить четкий симметричный орнамент. Сложите вчетверо лист, отрисуй на уголке элементы орнамента, разверни - и ты получишь повторение этого орнамента по кругу, т.е. закомпонованный круговой орнамент.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Инструменты

Для изготовления поделок необходимо иметь простейшие инструменты:

- Шило – длина ручки 5 – 7 см, диаметр 1,5 – 2 см;
- Ножницы – небольшие, с тупыми концами;
- Нож – маленький с тупым концом;
- Иголлка швейная;
- Карандаш простой различной мягкости – для нанесения контура на бумаге при вырезании деталей;
- Краски – для оформления отдельных деталей поделки (лучше гуашевые), а криль: темпера, анилинов, красители;
- Кисточки – мягкая, беличья (№4 и №6) для рисования и более жесткая для клея;
- Стека – инструмент, применяемый в процессе лепки из глины или пластилина, длиной 10 – 12 см;
- Щипчики маникюрные – для закручивания проволоки при изготовлении поделок из соломы и других материалов;
- Плоскогубцы, клещи, сверла использует только педагог;
- Лак масляный, светлый.

Руководителю нужно хорошо знать особенности инструментов, наиболее часто применяемых при изготовлении игрушек из природных материалов, и знакомить с ними детей.

Дополнительные материалы

При изготовлении картин, панно, поделок используют дополнительные материалы.

Бумага. Различают писчую, плакатную, фильтрованную, обойную, афишную, копировальную, пергаментную, оберточную бумагу. Виды бумаги отличаются друг от друга по толщине, плотности, окраске, назначению.

Фольга. Так называют тонкие, металлические листы (из цветных металлов или сплавов - свинца, олова, алюминия), употребляемые для украшения поделок, переплетов.

Пластилин. Этот материал применяется для скрепления частей менее сложных игрушек, а также для некоторых деталей поделки на начальных этапах работы.

Проволока является необходимым материалом скрепления частей поделки, в частности для изготовления каркаса игрушек из соломы, и для других целей. Наиболее удобна медная проволока (она мягкая, гибкая и прочная), диаметром 0,35 – 0,29 мм. Для каркаса игрушек нужна проволока большего диаметра – 1-1,5 мм.

Нитки лучше использовать толстые, цветные (№10).

Клей: белый, клей ПВА. Но младшим школьникам лучше пользоваться клеящим карандашом.

Использование каждого из видов дополнительного материала будет зависеть от замысла, проявления творческих возможностей, мастерства, смекалки детей, от степени развития воображения.

В качестве дополнительного материала используют фанеру, гальку, мелкие камни, косточки от винограда, леску, щетинки, декоративную сетку, обрезки кожи (старые перчатки и т.д.).

Для хранения дополнительного материала надо иметь небольшой ящичек с ячейками, который может храниться в шкафу.

Природный материал

Приобщать детей к миру прекрасного надо как можно раньше: обращать их внимание на красоту цветов, плодов различных растений, осенних листьев, причудливую форму и окраску морских ракушек и обитателей морского царства.

В каждом растении учите подмечать его своеобразный внешний вид: форму листьев, их цвет, характер поверхности, так как в работе с природным материалом все это надо учитывать. Необходимо на каждом занятии, во время экскурсий на природу напомнить детям о том, что они должны по-хозяйски относиться к природе, оберегать цветок, кустарник, любое растение от бессмысленного уничтожения.

Рассмотрим некоторые виды растительного материала, наиболее часто используемого для различных поделок.

Шишки. Плоды деревьев - шишки – прекрасный материал для объемных игрушек и занимательных поделок

Кора. Она различается по внешнему виду (цвету, толщине, характеру поверхности). Кора сосновая, дубовая, березовая (средней толщины) используется для подставок для изготовления различных сценок и отдельных игрушек из природного материала. Помимо этого, она может использоваться как дополнительный материал при изготовлении игрушек.

Подставки из коры выглядят лучше, если их покрыть лаком, так как в этом случае коричневый цвет коры приобретает особенно красивый оттенок.

Березовая кора - береста - один из самых красивых и прочных материалов для изготовления игрушек. В народном творчестве России издавна славились изделия из бересты. Для работы целесообразно использовать кору берез, выросших на сухих почвах, так как она более плотная, крепкая и гибкая.

Собирать бересту желательно весной и ранним летом, когда она легко снимается и имеет самый лучший цвет, причем только с берез и веток, которые повалены в буре или спилены. Снимают бересту так: делают надрез вдоль ветки или ствола и по окружности полоской шириной 20 – 25 см. Снятую кору очищают от грязи, мха, протирают с внутренней стороны влажной тряпкой, а наружную сторону чистят шкуркой.

Береста со свежих (спиленных лесорубами и поваленных бурей) деревьев легко расслаивается и поддается обработке, особенно если ее поместить в горячую воду распарить). После распаривания полоски бересты ее необходимо положить под доску с грузом для выравнивания.

Храниться береста в сухом и прохладном месте, так как от солнца она быстро теряет гибкость, скручивается. Это свойство бересты можно использовать для создания некоторых игрушек. Чтобы береста была скрученной, ее достаточно опустить на несколько минут в горячую воду и просушить. По мере высыхания береста будет скручиваться.

Ветки. Для изготовления некоторых частей поделки можно использовать разнообразные ветки. С этой целью лучше брать ветки кизила, сосны, ели, сирени. Их ветки упруги и при высыхании не так легко ломаются.

Сбор веток - работа, требующая времени, терпения, аккуратности. При этом необходимо постоянно напоминать детям, что деревья нужно беречь и для поделок собирать и использовать только сухие, но не слишком пересохшие ветки.

Корни. Для поделок могут быть использованы также корни. Они иногда своими причудливыми формами напоминают различных животных или части их тела. Здесь особенно важно образное видение и наблюдательность, которые необходимо развивать у детей. Детская фантазия в изогнутых корнях поможет увидеть осьминога, паука и т.д.

Множество старых корней или их отростков можно найти у берегов рек. При сборе этого материала надо также напоминать детям, что корни живых деревьев не прикасновенны.

Собранные корни нужно вымыть и хранить в помещении с умеренной влажностью.

Листья. Интересным и нужным дополнением при изготовлении осенних композиций являются листья. Крупный лист дуба, клена дети используют как парус для яхты, плота, парохода. Листья можно также использовать для изготовления крыльев бабочки, плавников рыбки (эти игрушки делаются их шишек и листьев). Собирать листья лучше осенью, когда они особенно красивы.

Для сохранения и последующего использования листьев их необходимо правильно заготавливать. Для этого собранные листья растений кладут между бумажными листами и приглаживают теплым утюгом, затем их можно переложить плотной бумагой или тонким картоном и положить сверху груз. При длительном хранении бумагу или картон, которыми переложены листья, время от времени следует менять.

Солома. С соломой приятно работать: она гладкая. Гибкая, пахучая. Для поделок используют не только солому пшеницы, но и овса, риса. Ее можно собрать во время экскурсий на хлебное поле после сбора урожая. Стебельки соломы, предназначенные для работы, должны быть неизмятыми. Их разрезают на части, согласно имеющимся коленцам, которые для работы непригодны и вырезаются. Сортировать солому лучше по длине, ширине и так хранить до следующего летнего сезона. Перед работой солому вымачивают в кипятке и оставляют в воде на сутки в закрытой посуде, после чего она становится гибкой и эластичной.

Игрушки из соломы делают способом связывания и сшивания пучков, плетения из целой полосы. Плетения из гладкой, проглаженной соломы и наклеиванием. Для аппликации солому после упаривания разрезают на две части вдоль и наклеивают на кальку. Чтобы

получить различные оттенки, наклеенную солому проглаживают утюгом, нагретым до разной температуры. Наклеивают солому аккуратно, тщательно прикладывая одну часть к другой, не оставляя просветов. В результате получают целые куски соломы. На них карандашом наносят целые изображения (птицы, животного, цветов и т.д.) и вырезают фигурки, наклеивают их на какую-либо ткань или бумагу, дерево (желательно темного цвета). Это наиболее простой способ работы с соломой. Для получения более художественного изображения контур избранной фигурки наносят на бумагу. После этого изображение складывают по частям с учетом основных, рельефных линий, что достигается путем варьирования направлений соломки. Если соломка с оттенками, то необходимо учитывать не только направление волокон, но и оттенки.

Соломку можно окрашивать в различные цвета. Она хорошо наклеивается клеем ПВА и «Момент».

Быстро сделать панно из соломки можно, если, не разглаживая ее, работать круглыми бревнышками. Эффектно смотрятся детали крепостей, теремов, корабли, вазоны и т.д. Соломинки-бревнышки клеятся клеем ПВА плотно друг к другу, так, чтобы не было видно кальки, на которую они приклеиваются.

Для получения плоской ленточки достаточно разгладить соломку тупыми концами ножниц.

Природный цвет соломки можно менять двумя способами – тепловым и химическим.

Тепловой: нагретым утюгом проглаживать соломки, меняя их цвет от светло-коричневого до черного.

Химический: выварить соломку в растворе соды пищевой 20-30 минут (цвет бледно-лимонный), раствор: 1 стакан воды + 2 столовых ложки соды;

- положить в раствор «Белизны», отбеливающего порошка на 2 – 3 часа, промыть (цвет – белый);
- поварить соломку в скорлупе лука - 1 час (цвет – бордово-красный);
- поварить соломку в скорлупе чеснока (цвет – бледно-серый);
- поварить в кофейной гуще 1 час, оставить до остывания (цвет-бежево-кремовый).

Рогоз. Многие жители юга хорошо знают яркое, коричневое, мягкое и нежное соцветие рогоза, заросли которого распространены по берегам озер, прудов и рек. Соцветия рогоза - интересный материал, легко поддающийся обработке. Из него получают забавные фигурки животных (мишки, котята и др.), а также различные предметы.

Листья рогоза (узкие, длинные) могут быть использованы при изготовлении плетенных изделий.

Камни. Чтобы картина из камней смотрелась легко, большие камешки komponуем (размещаем) по низу композиции, как фундамент.

В картине обязательно должен быть композиционный центр - главное пятно, вокруг которого происходит все действие.

В сюжетной композиции для равновесия используют элементы (детали картины) разного размера (не делай много предметов одного размера - это не орнамент).

Большие, сюжетные декоративные композиции получаются эффектно, когда над ними работают несколько человек. Присутствие разнохарактерных деталей одной большой картины дает ей жизненную правду, стирает стереотипы (методика «эскиз-синтез»).

Тема «Архитектура» появится у вас, если на нескольких кусочках бумаги вы, даже не умея рисовать, попытаетесь, не стесняясь, изобразить, как в детском саду, маленький домик, крылечко, солнышко, а затем на большом листе все соединить воедино. Так же темы «Фантазийные цветы», «подводный мир» и т.д.

Методика «эскиз-игра» вам поможет справиться с «белым листом бумаги». Поставьте на нем хотя бы точку, или линию, или несколько плавных линий. Это и будет вашим путеводителем в мире фантазии, ну а балетная музыка Чайковского перенесет вас в прекрасную сказку, и вы уже через 20 минут увидите не белый лист бумаги, а чудесную музыку, нарисованную фломастером.

Методика «эскиз-экспресс» поможет за 20 минут построить круговой орнамент: сложите лист бумаги вчетверо, затем вырежьте снежинку. Все вырезанные детали - это выкройка будущего орнамента, а сама снежинка - это трафарет-эскиз. Приложите его на плоскость, отмерьте центр, углы композиции, более сложные детали. Вырезанные элементы снежинки декорируйте кожей, бисером, мехом, соломкой, камушками, зерновыми и т.д.

Графитная миллиметровка дает возможность за 15 минут получить четкий симметричный орнамент. Сложите вчетверо лист, отрисуй на уголке элементы орнамента, разверни - и ты получишь повторение этого орнамента по кругу, т.е. закомпонованный круговой орнамент.

Информационное обеспечение

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.

Предлагаемые наглядные пособия и дидактический материал

I. Альбомы:

1. «Аппликация» (предметная, сюжетная, декоративная). Последовательность исполнения.
2. «Орнамент» (классический вариант, работы мастеров XVII – XX вв.).

3. «Орнамент – 50» («Эскиз-экспресс», исполнение скоростного орнамента).
4. «Инкрустация» (классический вариант, работы мастеров XIX – XX вв.).
5. «Инкрустация – 50» («Эскиз-экспресс», работы уч-ся 1-4 года обучения).
6. «Плетение, объемная пластика» (3 – 4 год обучения).
7. Материалы для копирования, используемые детьми в эскизной практике:
 - «Птицы-звери»
 - «Эпоха и костюмы»
 - «Подводный мир»
 - «Архитектура»
 - «Натюрморт»
 - «Пейзаж»
 - Предметы быта, посуда»
 - «История костюма» (12 бумажных макетов, модели XIV – XIX вв. и их одежда.
8. «Фитодизайн и флористика» (схемы, раздаточный материал).

II. Раздаточный материал:

1. Тема «Инкрустация» - 100 шт. шаблонов тарелок, вазонов.
2. Тема «Аппликация» - 50 видов ваз, дощечек, кувшинов.
3. Папка «Эскиз-игра» (50 рисунков детей, 1 – 4 года обучения).
4. Папка «Эскиз-синтез» (рисунки детей, 1 – 4 года обучения).
5. Папка «Эскиз-экспресс» (100 орнаментов, работы учащихся 1 – 4 года обучения).

III. Видеоматериал и фотомонтаж:

1. «От эскиза до готовой художественной продукции» (открытые уроки, ноябрь 1998 г.).

Кадровое обеспечение

Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории Карпова Н. Н.

Формы аттестации

Вводный, текущий и итоговый формы контроля.

Настоящая Программа предусматривает следующую систему контроля.

В начале курса обучения по предмету «ДПИ», несмотря на отсутствие конкурсного отбора и приемных требований, проводится вводная диагностика поступающих, выясняющая общий уровень развития и предрасположенности к данному виду художественного творчества.

Текущий контроль предполагает просмотр учебных работ по окончании каждой четверти.

Итоговый контроль предполагает итоговые просмотры в конце I и II полугодий, экзаменационный просмотр – по окончании 4 года обучения.

Кроме того, в середине каждого учебного года (конец II четверти) проводится общая диагностика обученности, развитости и воспитанности, которая сравнивается и сопоставляется с диагностическими результатами, полученными в течение предыдущих. Результаты фиксируются в диагностических таблицах, осуществляется сравнительный анализ, после чего определяется степень реализации поставленных учебно-воспитательных задач и корректируется дальнейшая стратегия обучения.

Дипломные работы учащихся оцениваются представителями Художественного Фонда Союза художников, заслуженными мастерами-прикладниками Сибири на отчетной выставке в конце учебного года.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Процесс обучения предусматривает следующие **виды контроля**:

Вводный - проводится перед началом работы и предназначен для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам.

Текущий - проводится в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить последовательность технологических операций.

Итоговый- проводимый после завершения всей учебной программы.

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. Необходимо оценивать у учащихся умение ставить и решать познавательные и практические задачи, умение выполнять самостоятельно практическую работу и её анализировать. Проверка может быть в устной форме (индивидуальный, групповой опрос), в виде зачетных практических работ, промежуточных просмотров после выполнения 2-3 работ, в виде итоговых выставочных работ и выполнения творческих проектов, а так же возможно проведение деловой (ролевой) игры. Контроль может осуществляться в следующих формах: собеседование, защита выпускной работы, участие в конкурсах, выставках.

Дополнительным способом определения результативности учебного процесса является участие в конкурсах различного уровня. Формами промежуточной и итоговой

аттестации является просмотры и выставки работ учащихся, организуемые в конце каждой четверти и по итогам учебного года.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для развития навыков творческой работы обучающихся 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:

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

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является формирование умения у обучающихся применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией.

Обучающиеся 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 виды 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 обучающиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов;
- творческие, для которых характерна новизна формулировки. Обучающийся должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.

Овладение образным языком и создание художественного образа - основная цель обучения предмета «Композиция».

Итогом обучения должны быть:

- Знание закономерностей композиции.
- Свободное владение любыми художественными средствами выражения.
- Умение использовать все средства композиции для выполнения творческих задач.

Для выполнения этих задач все задания программе учебного предмета, начиная с первых упражнений в младших классах, направлены на развитие у обучающихся образного мышления. Через образные ассоциации, метафоры формируется в детях творческое начало, добиваясь выразительности линии, цветового пятна, ритмического строя в композиции. То есть, добиваясь понимания того, что и линия, и цветное пятно должны "разговаривать", "рассказывать" о чем-то. Начиная с первых дней обучения, педагог вводит детей в особый мир образов, красок, неожиданных композиционных построений, пластических форм с помощью заданий «Поляна цветов», «Космос», «Летняя палитра леса», «Мой друг», «Сказочная птица». Нередко в самих названиях присутствуют эмоциональные цветовые решения образа: «Хитрый кот», «Нежная мама», «Праздничный букет», «Хрустальный лес», «Огненный город».

В процессе дальнейшего обучения, наряду с основами композиции, педагог начинает знакомить детей с разнообразием изобразительных материалов и техник исполнения, стараясь довести до их сознания, что язык искусства - это образный строй, через который художник выражает, а зритель воспринимает содержание произведения.

Предмет «Композиция» учит мыслить графическими и живописными образами и одновременно фиксировать на бумаге стадии рождения композиционного замысла: от самого схематичного, первого наброска, где только обозначена сама идея композиции, до ее завершения, где четко прослеживается ритм, образное начало, колористическое решение.

Во втором году обучения, дети должны отчетливо понимать, что решение сугубо изобразительных (живописных, графических, декоративных) задач тесно связано с идейно-тематическим содержанием композиций. И к 3 году обучения педагог подводит учащихся к сознательному выбору материала, наиболее отвечающему замыслу.

В четвертом году обучения обучающиеся начинают решать в своих работах по композиции более сложные задачи: эмоционально-образное выражение жизненных впечатлений, ассоциативное восприятие художественного образа. Обязательным в процессе обучения является система упражнений, где обучающийся реализуют усвоенный материал, после объяснения педагога создавая краткосрочные композиции, которые отвечают на поставленные задачи, продолжая развивать образное мышление у обучающихся на новом, более сложном витке, помогая усвоить понятие «образ». Длительная подготовительная работа ведется над эскизами, повышается требование

профессионального отношения к работе.

Все больше внимания уделяет преподаватель в процессе сочинения композиции способности учащихся образно мыслить.

На пятом году обучения (мастер-класс) усиливается требование профессионального отношения к работе, острее становится внимание к индивидуальности обучающихся. В пятом классе обучающиеся вплотную подходят к «образному раскрытию темы» при создании любого произведения искусства. Ученики мастер-класса умеют подчинять все средства выражения своему творческому замыслу. Они должны понимать, чем определяется выбор средств для выразительного решения темы, идеи произведения. На основе полученного багажа знаний, педагоги подводят обучающимся к таким заключительным понятиям создания художественного образа, как отбор, обобщение, условность, акцентирование, стилизация.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимов Н.Н. Основы рисования. М.: Стройиздат, 1997.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.
3. Ветлужина Н.А. Художественное творчество и ребенок. М., 1971.
4. Галин А.Л. Личность и творчество. М., 1989.
5. Гройсман А.Л. Психология, личность, творчество. М., 1993.
6. Гульяну Э.К, Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. - М.:Просвещение, 1991.
7. Гусаков М.А. Аппликация. М., Просвещение, 1977.
8. Заикин Р.М. Обучение и творчество. Л., 1965.
9. Заикин Р.М. На пути к творчеству. Л., 1971.
10. Кучерюк Л.Т. Искусство и творческая деятельность, 1997.
11. Лебедев Б.В., Черных Р.М. Искусство художника-оформителя. - М.: Советский художник, 1981.
12. Максимов Ю.В. У истоков мастерства. М., 1983.
13. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры. - М., 1989.
14. Просолова Е.Л. В союзе с красотой. М., 1993.
15. Полунина И.С. Искусство и дети. М., 1991.
16. Сафронова Н.Ц. Художественная аппликация. М., 1978.
17. Трапезников Ф.Ф. Плетение ивового прута и бересты. М.:Нива России, 1992.
18. Федотов Г.Я. Дарите людям красоту. М.: Просвещение, 1981.
19. Хворостов Л.С. ДПИ в школе. М.: Просвещение, 1981.
20. Шуман В. Мир камня. М.: Мир, 1986.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Газарян С.И. Прекрасное – своими руками. М.: Дет литература, 1980.
2. Дорогова Л.Н. Декоративно-прикладное искусство. М., 1970.
3. Карпова Н.Н. Каждый ребенок талантлив. Новосибирск: новосибирское книжное изд-во, 2000.
4. Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. Ярославль: Академия развития, 1997.
5. Сафронова Н.Ц. Художественная аппликация. М., 1978.
6. Федотов Г.Я. Узоры разнотравья. М., 1992.

АВТОРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«КОМПОЗИЦИЯ ДПИ И РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ. ХОПМ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Композиция ДПИ и работа в материале. ХОПМ» по декоративно-прикладному искусству предусматривает приобретение обучающимися специальных знаний и практических навыков в художественном оформлении изделий с учетом их технологий.

Учебный предмет направлен на развитие зрительной памяти, художественного мышления, творческого воображения, раскрытие сущности художественного проектирования. Для создания подлинно совершенных изделий и сувениров необходим синтез художественного таланта и интуиция с глубоким знанием теории композиции и методики художественного проектирования, хорошим знанием технологии производства и декоративных материалов, используемых в производстве.

Композиция – особая часть творчества, со своими профессиональными приёмами и методами работы. Эта часть знаний связана с методикой художественного проектирования и, естественно приобретается не только с помощью специальной литературы, но прежде всего в процессе самой работы, то есть в ходе накопления практического опыта.

Программа по учебному предмету «Композиция ДПИ и работа в материале. ХОПМ» направлена на освоение и использование художественных принципов декоративно-прикладного искусства: декоративность, утилитарность, ансамбливость, выразительность форм, своеобразие цветовых отношений, умелое размещение орнамента, связь материала с техникой исполнения. Важно научить учащихся видеть, выбирать, получать творческий импульс от зрительных образов, замечать декоративные качества природы – пластику формы, силуэты, линии, ритмы, гармонию цветовых сочетаний.

Теоретический курс предмета включает в себя вводные беседы по каждой теме, объяснение целей и задач.

Срок реализации учебного предмета составляет 4 года по 3 часа в неделю (108 часов в год)

Форма проведения учебных занятий групповая (от 4 до 10 человек), продолжительность урока – 45 минут.

Цели и задачи предмета

Цель: развить творческие способности обучающихся, ассоциативное мышление, целостность восприятия. Развить художественный вкус, овладеть композиционными приемами.

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;

воспитательные

- формировать творческое отношение к художественной деятельности;
- приобщить к народным традициям;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество;

развивающие:

- пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;
- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение.
-

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

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)

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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета.

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

I четверть (27 часов – 9 недель)

№	Название задания	Материал	Время
1.	Абстрактная композиция графика...	Тушь, перо, уголь	3
2.	Клякса.	тушь	3
3.	Фактура и текстура	тушь	3
4.	Декоративное животное, насекомое	тушь	6
5.	Деревья, Ограда, Город	тушь	6
6.	Очередь, Белье на веревке	тушь	6

II Четверть (21 час – 7 недель)

1.	Абстрактная композиция живопись.	Гуашь, акварель	3
2.	Как я провел (а) лето	гуашь	3
3.	Листопад, Осенний букет.	гуашь	6
4.	Кристаллы, Зима, Снежная королева.	аппликация	6
5.	Весна, Нежные воспоминания	гуашь	3

III Четверть (33 часов – 10 недель)

1.	Иллюстрация к сказке	гуашь	21
2.	Упражнения (аппликация). Абстрактные формы.	Цв. бумага	6
3.	Космос.	На выбор	6

IV Четверть (27 часа – 8 недель)

1.	Иллюстрация литературному произведению	Гуашь	27
----	--	-------	----

ИТОГО:	108 ч
--------	-------

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

I четверть (27 часов – 9 недель)

№	Название задания	Материал	Время
1.	Поляна цветов	гуашь	3
2.	Основные, составные и дополнительные цвета, теплые и холодные цвета, ахроматические оттенки.	Цветная бумага,	3
3.	Упражнение по смешению основных цветов с черной и белой красками, с основными цветами. Гамма цвета	гуашь	3
4.	Упражнение "Понятие колорита".	гуашь	3
5.	Упражнение "Поиски холодных (зеленых) оттенков".	гуашь	3
6.	Летняя палитра леса.	гуашь	3
7.	Упражнение "Поиски теплых оттенков".	гуашь	3
8.	Осенняя палитра леса.	гуашь	6

II Четверть (21 час – 7 недель)

1.	Упражнение "Выражение изобразительными средствами (цвет, мазок) ассоциативного восприятия радости, грусти, нежности, страха, злости".	гуашь	9
2.	Добрый и злой волшебники.	гуашь	6
3.	Упражнение "Силуэт и поле".	аппликация	3
4.	Мой друг.	гуашь	9

III Четверть (33 часов – 10 недель)

1.	Упражнение "Симметрия".	гуашь	3
2.	Упражнение "Карточный домик, украшенный текстурами".	гуашь	3
3.	Бабочка.	тушь	9
4.	Упражнение "Асимметрия".	по выбору	6
5.	Сказочная птица.	по выбору	12

IV Четверть (27 часа – 8 недель)

1.	Упражнения "Нюансы и контрасты".	гуашь	6
2.	Прошлое нашей Земли, Сказочный подводный мир.	тушь	6
3.	Упражнение Ритм".	акварель	6
4.	Сказочный лес.	гуашь	9
	ИТОГО:		108 ч

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

I четверть (27 часов – 9 недель)

№	Название задания	Материал	Время
1.	Упражнение на равновесие.	Цветная	6

		бумага,	
2.	Упражнение на поиск колоритов	гуашь	6
3.	Сказочный букет, Декоративный натюрморт.	гуашь	15
II Четверть (21 час – 7 недель)			
1.	Упражнение на получение движения.	Цветная бумага	9
2.	Сказочный город.	гуашь	6
III Четверть (33 часов – 10 недель)			
1.	Упражнение на направленное движение.	Цветная бумага	3
2.	Конница.	Воск, акварель,	9
3.	Упражнение на выделение главного тоном.	тушь, перо	6
4.	Сказка.	Тушь, перо	15
IV Четверть (27 часа – 8 недель)			
1.	Упражнение на выделение главного цветом.	Цветная бумага	9
2.	Ярмарка, Народные гуляния.	Коллаж	18
	ИТОГО		108 ч

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ

I четверть (27 часов – 9 недель)

№	Название задания	Материал	Время
1.	Подоконник.	бумага,	27

II Четверть (21 час – 7 недель)

1.	Упражнение на развитие фантазии.	Цветная бумага	3
2.	Пейзаж.	коллаж	18

III Четверть (33 часов – 10 недель)

1.	Упражнение на развитие творческого мышления.	Природные материалы	6
2.	Свободный выбор сюжета.	Акватипия	12
3.	Свободный выбор сюжета	Свободный выбор	15

IV Четверть (27 часа – 8 недель)

1.	Портрет профессии.	Свободный выбор материала	27
	ИТОГО		108 ч

МАСТЕР- КЛАСС

I четверть (27 часов – 9 недель)

№	Название задания	Материал	Время
1.	Интерьер.	гуашь, акварель	27

II Четверть (21 час – 7 недель)

1.	Упражнения по стилизации.	Цветная	3
----	---------------------------	---------	---

		бумага	
2.	Образ натюрморта или животного через стилизацию.	коллаж	18
III Четверть (33 часов – 10 недель)			
1.	Упражнение "Многофигурная жанровая композиция".	Бумага, акварель, тушь, перо	33
IV Четверть (27 часа – 8 недель)			
1.	Итоговая композиция.	Свободный выбор материала	27
	ИТОГО		108 ч

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КЛАССАМ

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 1 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: Пятно и линия на плоскости.

ЗАДАНИЕ № 1: Абстрактная композиция графика.

ЦЕЛЬ: Знакомство с графическими возможностями линии.

ЗАДАЧА: Передать настроение с помощью линий.

МАТЕРИАЛЫ: 11/8 листа. Тушь, перо, уголь.

СОДЕРЖАНИЕ: Дать понятие о характере линий: мягкая, колючая, жесткая.

ЗАДАНИЕ № 2: Клякса.

ЦЕЛЬ: Выявить графические возможности силуэта

ЗАДАЧА: Передать настроение с помощью пятна

МАТЕРИАЛЫ: 11/8 листа. Тушь, перо, уголь.

СОДЕРЖАНИЕ: Сделать пятно более выразительным, дорисовать образ. Обратить внимание на компоновку в листе.

ЗАДАНИЕ № 3: Фактура и текстура.

ЦЕЛЬ: Выявить графические возможности фактуры и текстуры

ЗАДАЧА: Использование линии, орнамента для выявления фактуры и текстуры предмета.

МАТЕРИАЛЫ: 11/8 листа. Тушь, перо, уголь.

СОДЕРЖАНИЕ: Заполнить лист различными линиями, графическим узором

ЗАДАНИЕ № 4: Декоративное животное, насекомое

ЦЕЛЬ: Выявить графические возможности фактуры и текстуры

ЗАДАЧА: Научиться компоновать в форматах. (вытянутый по горизонтали по вертикали, квадрат). Свойства плоскости. Фактура предмета.

МАТЕРИАЛЫ: 11/8 листа. Тушь, перо, уголь.

СОДЕРЖАНИЕ: Выбрать формат. Нарисовать предмет, не отрывая карандаш от бумаги.

Следить, чтобы изображение занимало большую часть листа. Использовать линию,

орнамент для выявления фактуры предмета.

ТЕМА: Ритм

ЗАДАНИЕ№ 5: « Деревья», «Ограда», «Город».

ЦЕЛЬ: Выявить графические возможности силуэта

ЗАДАЧА: Чередование, каких либо элементов в очередной последовательности

МАТЕРИАЛЫ: 11/8 листа. Тушь, перо, уголь.

СОДЕРЖАНИЕ: Силуэт. Изображение контрастных по величине и форме предметов

ЗАДАНИЕ№ 6: «Очередь», «Белье на веревке»

ЦЕЛЬ: Выявить графические возможности силуэта

ЗАДАЧА: Использование ритмических ситуаций.

МАТЕРИАЛЫ: 11/8 листа. Тушь, перо, уголь.

СОДЕРЖАНИЕ: Предварительно проводится наблюдение

2 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: Колорит в картине

ЗАДАНИЕ№ 1: Абстрактная композиция живопись. 1/8 листа. Гуашь, акварель (монотипия).

ЦЕЛЬ: Эмоциональное восприятие цвета

ЗАДАЧА: Передать настроение с помощью цвета

МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. Гуашь, акварель.

СОДЕРЖАНИЕ: Обратить внимание на эмоциональность цвета. Как цвет влияет на настроение.

ЗАДАНИЕ№ 2: « Как я провел (а) лето».

ЦЕЛЬ: Эмоциональное восприятие цвета

ЗАДАЧА: Передача цветом настроения, времени года. Понятие колорита в картине

МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. Гуашь, акварель.

СОДЕРЖАНИЕ: Найти как можно больше зеленых оттенков. Понятие теплостудности

ЗАДАНИЕ№ 3: « Листопад», «Осенний букет».

ЦЕЛЬ: Эмоциональное восприятие цвета

ЗАДАЧА: Передача цветом настроения, времени года. Понятие колорита в картине

МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. Гуашь, акварель.

СОДЕРЖАНИЕ: Беседа о теплых красках. Работа выполняется в теплой цветовой гамме.

ЗАДАНИЕ№ 4: «Кристаллы», «Зима», «Снежная королева».

ЦЕЛЬ: Эмоциональное восприятие цвета

ЗАДАЧА: Передача цветом настроения, времени года. Понятие колорита в картине

МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. Гуашь, акварель.

СОДЕРЖАНИЕ: Беседа о холодных красках. Работа выполняется в холодном колорите.

ЗАДАНИЕ№ 5: «Весна», «Нежные воспоминания».

ЦЕЛЬ: Эмоциональное восприятие цвета

ЗАДАЧА: Передача цветом настроения, времени года. Понятие колорита в картине

МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. Гуашь, акварель.

СОДЕРЖАНИЕ: Смешение основных цветов с белилами. Получение чистых и радостных цветов

3 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: Симметрия

ЗАДАНИЕ№ 1: Иллюстрация к сказке

ЦЕЛЬ: Эмоциональное отношение к сюжету

ЗАДАЧА: Понятие симметрии.

МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. На выбор.

СОДЕРЖАНИЕ: Симметрия в русских народных сказках. (Три богатыря, три сестры).

ТЕМА: Равновесие в ассиметричной композиции

ЗАДАНИЕ№ 2: Упражнения (аппликация). Абстрактные формы.

ЦЕЛЬ: Эмоциональное отношение к сюжету

ЗАДАЧА: Дать понятие ассиметрии. Научить уравнивать большие и малые формы, светлые и темные пятна, цветовые пятна

МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. Аппликация.

СОДЕРЖАНИЕ: Равновесие в ассиметричной композиции. Ахроматическая или монохромная палитра.

ЗАДАНИЕ№ 3: «Космос».

ЦЕЛЬ: Эмоциональное отношение к сюжету

ЗАДАЧА: Дать понятие ассиметрии. Научить уравнивать большие и малые формы, светлые и темные пятна, цветовые пятна

МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. На выбор.

СОДЕРЖАНИЕ: Равновесие в ассиметричной композиции. Ахроматическая или монохромная палитра.

4 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: Композиционный центр

ЗАДАНИЕ № 1: Иллюстрация литературному произведению

ЦЕЛЬ: Эмоциональное отношение к сюжету

ЗАДАЧА: Выделить центр композиции. 1. Размером. 2. Цветом. 3. Контрастом.

МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. На выбор.

СОДЕРЖАНИЕ: Подчинение второстепенных частей главному.

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 1 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: Изучение азбуки цвета

ЗАДАНИЕ № 1: "Поляна цветов".

ЦЕЛЬ: Знакомство с красками.

ЗАДАЧА: Составить композицию, пользуясь всеми цветами, которые есть в коробке гуашевых красок.

СОДЕРЖАНИЕ: Работа выполняется гуашью так, чтобы познакомиться с техниками, учитывая ее покрывные способности, пастозность, многоцветность. Учащиеся должны заполнить всю плоскость листа, не оставляя промежутков белой бумаги.

ЗАДАНИЕ № 2: Упражнение по цветоведению: смешение основных цветов с белым, черным и другими основными.

ЦЕЛЬ: Понятие гаммы.

ЗАДАЧИ:

- Организация плоскости листа несколькими элементами.
- Пастозность наложения гуашевых красок.
- Получение нужного оттенка, используя смешение, с преобладанием цвета, который взят за основу.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнение выполняется изображением четырех кругов с соблюдением композиции листа. Круги делятся от центра на четыре части. В центре каждого круга помещается круг меньшего диаметра. Каждый заполняется любым основным цветом, который затем смешивается с белым, черным и двумя основными цветами. Таким образом, закрасив каждый сектор, получаем гамму оттенков одного основного цвета, взятого за основу.

ТЕМА: ЗНАКОМСТВО С ЦВЕТОМ И ГАММАМИ

ЗАДАНИЕ № 3: Упражнение по цветоведению.

ЦЕЛЬ: Понятие об основных цветах, составных, дополнительных, теплых и холодных,

а также об ахроматических оттенках.

ЗАДАЧИ:

- Организация плоскости листа.
- Получение составных цветов из основных.
- Выявление экспериментальным путем дополнительных цветов.
- Получение смешением красок цветов, которыми можно изобразить зной, жару, тепло, холод, снежность, лед, мороз.
- Самостоятельное изображение холодного и теплого пейзажа на ассоциации.
- Знакомство с "бесхарактерностью" ахроматических оттенков, влияние на них теплого и холодного окружения.

СОДЕРЖАНИЕ: Работа выполняется проведением серии опытов при помощи цветной бумаги и гуаши.

ТЕМА: ЗНАКОМСТВО С КОЛОРИТОМ

ЗАДАНИЕ № 4: Упражнение по цветоведению. Формальное получение колорита.

ЦЕЛЬ: Понятие колорита.

ЗАДАЧИ:

Организация плоскости листа.

- Пастозность гуашевых красок.
- Формальный выбор элементов натюрморта (пейзажа).
- Получение необходимого колорита заданным смешением цветов.

СОДЕРЖАНИЕ: На листе в шести отчерченных форматиках делается рисунок одного и того же простого натюрморта или пейзажа, с натуры или по воображению. Первый раскрашивается чистыми цветами, с обязательным включением трех основных и белого. Остальные рисунки раскрашиваются в последовательном порядке с добавлением в первоначально взятые цвета трех основных, а затем белого и черного. Таким образом прослеживается подчинение всех цветов какому-то одному и дается понятие колорита.

ЗАДАНИЕ № 5: Упражнение по цветоведению. Поиски холодных оттенков.

ЦЕЛЬ: Понятие о холодности колорита. Умение ориентироваться в теплохолодности цвета.

ЗАДАЧИ:

- Найти наибольшее количество зеленых оттенков.
- Выявить теплохолодность.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнение состоит из множества мазков или нарисованных листьев, выкрашенных в разные оттенки зеленого цвета. Обозначить тепло-холодность по отношению к следующему элементу (мазку, листу).

ЗАДАНИЕ № 6: "Летняя палитра леса".

ЦЕЛЬ: Ассоциативность летнего леса через цвет.

ЗАДАЧИ:

- Основной замысел.
- Организация листа.
- Правильное пользование гуашью.
- Умение изобразить.
- Ассоциативность "Летнего леса".

СОДЕРЖАНИЕ: В основе композиции лежит незамысловатый летний пейзаж. Упор делается на цветовую гамму зеленых оттенков лета. Работа ведется на ассоциативном восприятии. Выполняется гуашью.

ЗАДАНИЕ № 7: Упражнение: поиски теплых оттенков.

ЦЕЛЬ: Понятие теплого колорита.

ЗАДАЧИ:

- Организация плоскости листа.
- Найти наибольшее количество теплых оттенков.
- Самостоятельность в выборе элементов композиции.
- Культура исполнения.

СОДЕРЖАНИЕ: Изображается большой осенний кленовый лист, делится на небольшие участки, которые раскрашиваются в теплые цвета и оттенки. Можно взять произвольную форму изображения или охапку осенних листьев.

ЗАДАНИЕ № 8: "Осенняя палитра леса".

ЦЕЛЬ: Ассоциативность осеннего леса через цвет.

ЗАДАЧИ:

- Выявление цвета и элементов изображения, которые ассоциируются с осенним лесом.
 - Организация листа.
 - Преобладание теплых цветов.
 - Передача определенного состояния осени.
1. Умение изобразить свои ассоциации в большом формате.

СОДЕРЖАНИЕ: В основе композиции лежит несложный мотив осеннего пейзажа в теплых тонах, ассоциирующихся с осенью. Через атрибутику и цвет учащиеся должны передать определенное состояние осени: "Золотая осень", "Поздняя осень", "Дождливая осень"

2 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: ПЕРЕДАЧА СОСТОЯНИЙ, НАСТРОЕНИЙ ЦВЕТОМ

ЗАДАНИЕ№ 1: Выражение изобразительными средствами (цвет, мазок) ассоциативного восприятия, радости, грусти, нежности, страха.

ЦЕЛЬ: Научить детей выражать эмоции.

ЗАДАЧИ:

- Изучение условности цвета в передаче эмоций.
- Организация плоскости листа.
- Эмоциональная нагрузка мазка, контраста цвета, сближенность цвета и тона.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнение выполняется путем изображения четырех крупных пятен, которые грамотно расположены в листе. Каждое пятно (колорит) несет в себе ассоциации какого-либо настроения, выраженное цветом и мазком.

Выражение настроения должно четко прочитываться.

ЗАДАНИЕ№ 2: "Добрый и злой волшебник", гуашь.

ЦЕЛЬ: Цветовое решение ассоциаций двух противоположных образов: добра и зла.

ЗАДАЧИ:

- Активизация ассоциативности мышления учащихся.
- Эмоциональность.
- Нахождение разного решения в изображении ассоциативности добра и зла.

СОДЕРЖАНИЕ: Выполняется задание на двух листах. Ассоциативность доброго и злого волшебника передается цветом без особой детальной проработки образа.

ТЕМА: СИЛУЭТ И ПОЛЕ

ЗАДАНИЕ№ 3: Работа с форматом.

ЦЕЛЬ: Понятие о силуэте и поле по взаимосвязи. Умение ориентироваться в пространстве "картинной плоскости".

ЗАДАЧИ:

- Организация плоскости листа, несколькими графическими элементами.
- Организация композиции со смещенным элементом.
- Изображение элементов для конкретного формата.
- Цветовая гамма силуэта.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнение выполняется по двум вариантам.

Вариант 1: В поле листа рисуются три разных формата -вертикальный, горизонтальный и квадрат; необходимо их заполнить соответствующим деревом. Дерево придумывается самостоятельно и рисуется тушью.

Вариант 2: В поле листа рисуется три разных формата, эти форматы заполняются соответствующими деревьями. Силуэты деревьев составляются и наклеиваются из

цветной рваной бумаги, заполняющей кроны деревьев, а ствол и ветви выполняются при помощи раздувания капель туши в форме конкретных элементов дерева.

ЗАДАНИЕ № 4: "Мой друг"

ЦЕЛЬ: Применение начальных навыков по теме "силуэт и поле" в сюжетно-образной композиции.

Передача настроения, состояния, отношения к выбранному объекту.

ЗАДАЧИ:

- Организация плоскости листа.
- Нахождение характерных особенностей изображаемого.
- Решение характера изобразительными средствами (четкое прочтение: какой друг?).
- Ассоциативность, условность восприятия образа.

СОДЕРЖАНИЕ: Задание решается в виде изображения крупным планом портрета мамы, папы, друга, любимого животного, автопортрета с передачей характерных особенностей, соответствующих изображаемому образу.

3 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ

ЗАДАНИЕ № 1 на симметрию.

ЦЕЛЬ: Изучение строения отдельных форм, наблюдаемых в природе, в основе которых лежит симметрия. Понятие симметрии.

ЗАДАЧА: Получение композиции, части которой равны, т. е. "зеркально отражены" по отношению друг к другу.

СОДЕРЖАНИЕ:

Вариант 1: Лист бумаги складывается пополам, в него закладывается нить, предварительно выкрашенная тушью или гуашью. Нить за кончик вытягивается из сложенного листа. В результате получается композиция из двух симметричных оттисков, в основе которой лежит осевая симметрия. Полученные оттиски дорабатываются цветным или черным фломастером до какого-то образа.

Вариант 2: На одну сторону листа, бумаги кистью наносится несколько цветных пятен. Лист, складывается пополам цветными пятнами внутрь, в результате чего получаются цветные симметричные оттиски. Их можно тушью или фломастером доработать до конкретных образов.

ЗАДАНИЕ № 2: "Текстуры" - дается в помощь к выполнению заданий по симметрии и асимметрии.

ЦЕЛЬ: Понятие о текстурах. ЗАДАЧИ:

- Знакомство с линией как одним из способов условного изображения.
- Текстуры - нарисованные линией фактуры.
- Текстуры - составные элементы узоров.
- Совмещение линии (текстур) с цветом.

СОДЕРЖАНИЕ: Лист бумаги заполняется свободно расположенными модулями (круги, квадраты, эллипсы, ромбы и т. д.) или составляется композиция с игровым моментом, например "Карточный домик".

Модули заполняются акварельными заливками различных цветов с использованием плавных переходов от одного цвета в другой или гладко закрашиваются. Затем по высохшей акварели рисуются тушью и пером различные варианты текстур.

ЗАДАНИЕ № 3: "Бабочка".

ЦЕЛЬ: Воспитание чувства меры, уравновешенности, понимания сказочности художественного образа.

ЗАДАЧИ:

1. Составление композиции, в основе которой лежит осевая симметрия.
2. Умелое применение различных техник исполнения.

СОДЕРЖАНИЕ:

Вариант 1: Бабочка выполняется в технике "тушь, перо" на небольшом формате (1/8 листа). Применяя различный характер текстур, создается образ бабочки с кружевными, ажурными крыльями.

Вариант 2: Бабочка выполняется в технике "цветной граттаж" с использованием текстур, которые выскабливаются пером, вставленным в ученическую ручку.

Вариант 3: Бабочка выполняется в технике коллажа. На одной половине листа рисуется контур бабочки пастелью. Лист складывается пополам и получается оттиск второй половины бабочки. Крылья украшаются аппликацией из рваной цветной бумаги, дорисовываются гуашью, цветными карандашами, фломастерами. Возможно деление крыльев прожилками с применением ниток на более мелкие участки с доработкой некоторых из них текстурами, а также дорисовкой тушью и кистью. Головка и брюшко выполняются аналогично.

УПРАЖНЕНИЯ на асимметрию.

ЦЕЛЬ: Понимание асимметрии, ее получение и применение.

ЗАДАЧИ:

- Дать понятие асимметрии одного предмета.
- Дать понятие асимметричной композиции, состоящей из нескольких сим-

метричных модулей.

СОДЕРЖАНИЕ:

Упражнение 1: Каждый ученик выполняет из рваной цветной бумаги какое-то неопределенное пятно или несколько пятен на одном листе. Затем все меняются друг с другом своими работами. Другой ученик, увидев в цветных пятнах что-то свое, дорабатывает тушью и пером или кистью первоначальную заготовку до конкретного образа. Изображение должно получиться асимметричным.

Упражнение 2: Из цветной бумаги вырезается большая форма (прямоугольник, силуэт рыбы, дна утюга и т. д.). Из этой формы вырезаются модули одинаковые по форме, но разные по ширине и длине. Изображение наклеивается на лист так, чтобы вырезанные по модули "пальчики" были симметричны своему вырезанному месту. В целом изображение получается асимметричным, состоящим из симметричных элементов. Его можно доработать до конкретного образа (дикий рыба, птица и т. д.).

ЗАДАНИЕ № 3: "Сказочная птица"

ЦЕЛЬ: Передача "сказочности" художественного образа. Закрепление понятия "асимметрии".

ЗАДАЧИ:

- Знакомство с новыми изобразительными материалами.
- Передача выразительности изображения формой, цветом, тоном, украшением, детальной проработкой.
- Культура исполнения.

СОДЕРЖАНИЕ: Задание выполняется в одном из вариантов, по выбору. В основе лежит изображение птицы, закомпонованной крупно, во весь лист. Возможны дополнения в виде веток, цветов, узоров и т. д.

Вариант 1: Работа выполняется гуашевыми красками в живописной манере.

Вариант 2: Работа выполняется гуашевыми красками с орнаментальной проработкой каждого участника

Вариант 3: Работа выполняется восковыми мелками, поверх которых легко проходятся тушью. Тушь оставляет капли на восковых мелках, а оставленные белыми участки закрашивает полностью, таким образом объединяя все яркие цвета восковых мелков в единый колорит.

Вариант 4: Работа выполняется в технике "цветной граттаж".

ТЕМА: НЮАНСЫ И КОНТРАСТЫ

УПРАЖНЕНИЯ №4 по основам композиции.

ЦЕЛЬ: Изучение формы, цвета, фактуры, тона, линии, размера. Их резко или

незначительно выраженную противоположность. Овладение такими дополнительными выразительными средствами гармонизации композиции, как контраст и нюанс.

ЗАДАЧА: Выявление понятия "контраст" и "нюанс" в линиях; размерах; тоне; формах; линии и пятне, цвете.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнения выполняются по выбору педагога.

Вариант 1: Поле листа делится на 10 равных частей, расположенных в два ряда. В верхнем ряду пять частей последовательно заполняются упражнениями на передачу контраста линий, размеров, тона, форм, линии и пятна. В нижнем ряду показывается нюанс линий, размеров, тона, форм, линии и пятна.

Знакомство с контрастом и нюансом в цвете проводится в технике "акватипия" с помощью отпечатывания со стекла на бумагу сближенного по цвету пятна с последующим введением контрастных по цвету пятен и доведения изображения до ассоциативного образа.

Вариант 2: Выполняется творческий натюрморт с использованием новой техники исполнения путем наложения матриц, с поэтапным выявлением контрастов и нюансов в процессе ведения работы.

ЗАДАНИЕ №5: "Прошлое нашей земли", "Фантастика", "Сказочный подводный мир" (по выбору)

ЦЕЛЬ: Применение начальных навыков по теме "контрасты и нюансы" в сюжетной композиции.

Использование контрастов и нюансов как выразительных средств в достижении задуманного.

ЗАДАЧИ:

Выбор сюжета.

Построение композиции с учетом контрастов и нюансов.

Типизация образов.

Применение новой техники, ее актуальность в художественности данного образа.

СОДЕРЖАНИЕ: Выполняя данное задание, необходимо активизировать ассоциативное мышление детей для создания невиданных животных и среды их обитания. Акцентировать главное, обводя воском или парафином. Это даст живописную, неровную обводку и не даст слиться главному со всем остальным. После прорисовки воском записать лист акварельными заливками, можно по-сырому. Окончательную проработку можно выполнить тушью и пером или кистью. Возможно введение текстур. "Сказочный подводный мир" можно выполнить в технике "цветной граттаж".

4 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: РИТМ

ЗАДАНИЕ.№ 1: Нюансы и контрасты

ЦЕЛЬ: Общие понятия о ритме, о равномерном чередовании повторяющихся фигур; изучение повторяющихся процессов, движений с интервалами (с замедлением или ускорением). Чередование цветового пятна или пластических форм.

ЗАДАЧА: Выявление в процессе выполнения упражнений понятий:

- линейный ритм;
- тональный ритм;
- ритм интервалов;
- цветовой ритм.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнения даются по выбору педагога.

Вариант 1: Каждая задача выполняется в отдельной полосе листа на примере ряда модулей, вырезанных из цветной бумаги.

Вариант 2: Формальное упражнение "сказочные деревья". На бумагу капают тушью и раздувают капли в виде фантастических деревьев. Учитывая задачи, поставленные выше, из разных деревьев составить композицию, перевести ее на лист, который заранее выкрашен цветной пастелью и закреплен лаком, а затем закрыть черной тушью, смешанной с черной гуашью. Выскребаются деревья с учетом прорисовки коры и сучьев.

ЗАДАНИЕ№ 2: "Сказочный лес"

ЦЕЛЬ: Применение знаний о ритмах в сочетании с эмоционально-образным выражением задуманного.

ЗАДАЧИ:

1. Решение композиции с применением полученных знаний:

о линейных ритмах;

- о тональных ритмах;
- о ритмах интервалов;
- о скоплении-разрежении;
- о световых ритмах.

2. Решение "сказочности" леса с позиции эмоционально-образного восприятия.

СОДЕРЖАНИЕ: Задание выполняется гуашевыми красками в живописной манере. В выстроенной композиции должно четко прослеживаться ритмическое начало, а также эмоционально-образное выражение задуманного (какой лес?): "хрустальный", "ласковый", "плачущий", "огненный", "страшный" и т. д. Здесь огромное значение

должна иметь эмоциональная нагрузка цвета.

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 1 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: РАВНОВЕСИЕ ПЯТЕН

ЗАДАНИЕ № 1: на получение равновесия.

ЦЕЛЬ: Умение выразить в композиции устойчивость отношений по форме, размеру, тону, цвету.

ЗАДАЧИ:

- Равновесие пятен, одинаковых по форме, тону.
- Равновесие пятен, разных по форме, величине (с доминантой).
- Равновесие разных по тону и форме пятен.
- Равновесие цветowych пятен.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнения выполняются на небольших по размерам форматах с применением аппликации из серой, черной и цветной бумаги. И

ЗАДАНИЕ № 2: дается параллельно в помощь к выполнению основного задания.

ЦЕЛЬ: Формальное нахождение колорита по цветовому кругу. ЗАДАЧИ:

- Знакомство с колоритами художников Ван Гога, Поля Гогена.
- Поиски колоритов по цветовому кругу на основе противоположных цветов.
- Исполнение различных колоритов.

СОДЕРЖАНИЕ:

Упражнение 1: В цвета, имеющих теплые оттенки, добавляется черная или белая краска, тем самым создается теплый колорит с темным или светлым оттенком. Аналогичная работа проводится с холодными цветами.

Упражнение 2: Во все цвета, имеющие холодные оттенки, добавляется одна любая теплая краска, тем самым приглушается и усложняется колорит. Аналогичная работа проводится с теплыми цветами.

Упражнение 3: Берутся за основу два противоположных цвета цветового круга и постепенно добавляются один в другой. Например: фиолетовый и желтый, зеленый и красный, синий и оранжевый. Таким образом учащимся дается представление о поисках колорита таких художников, как ван Гог и Поль Гоген, и использовании этих колоритов ими в своих работах.

ЗАДАНИЕ № 3: "Сказочный букет" или "Декоративный натюрморт" ("Базар").

ЦЕЛЬ: Умение создать сказочный образ в жанре натюрморта. Умение привести композицию к равновесию и гармонии.

ЗАДАЧИ:

- Осмысление художественного образа.
- Применение цвета и основ композиции как языка образности.
- Целесообразность техники исполнения (живописность, декоративность, орнаментальность).
- Равновесие как одно из условий грамотности в исполнении композиции.

СОДЕРЖАНИЕ:

Вариант 1: Варианты исполнения "сказочного букета" могут быть очень разнообразными: живописными, декоративными, орнаментальными и т. д. Необходимо чтобы в работе четко прочитывалась эмоциональная трактовка образа букета: "Космический", "Нежный", "Сонный", "Морской", "Букет снежной королевы" и т. д.

Вариант 2: Задание "Декоративный натюрморт" (условное название "Базар") выполняется на основе натурной постановки, состоящей из множества предметов и драпировок (приложение 13), из которых выборочно составляются натюрморты, объединенные одной темой: "деревенский", "осенний", "тропический" и т. д. Решается натюрморт, учитывая равновесие пятен.

2 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: ДВИЖЕНИЕ

В данном разделе учащиеся знакомятся с различными стадиями движения, начиная с состояния покоя и заканчивая направленным движением.

ЗАДАНИЕ №:1 на получение движения.

ЦЕЛЬ: Научить с помощью средств композиции выражать в пространстве листа ощущение движения, пользуясь определенными правилами и приемами.

ЗАДАЧА: Знакомство с некоторыми приемами получения движения:

- состояние покоя через рапортную модульную композицию;
- появление движения через изменение расстояния между модулями;
- усиление движения через поворот, изменение размера, тона, формы, цвета модулей;
- передача статичности движения через отношения на нюансах преобладания горизонтальных линий, утяжеления низа композиции, горизонтальности формата.
- передача динамичности движения через преобладание контрастов, вертикальных и диагональных линий.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнения выполняются на основе модулей в технике бумажной аппликации.

ЗАДАНИЕ № 2: "Сказочный город"

ЦЕЛЬ: Умение создать художественный образ сказочности в жанре пейзажа с применением эмоционально-образного языка цвета и основ композиции. **ЗАДАЧИ:**

- Осмысление поставленной цели.
- Применение законов движения в статике или динамике.
- Передача главного в композиции через нюансы и контрасты движения.
- Поэтапная разработка композиции (форэскизы, эскизы в цвете на основе эмоциональной нагрузки колоритов).

СОДЕРЖАНИЕ: Композиция выполняется гуашевыми красками. Делается акцент на эмоциональное звучание цвета в передаче определенного образа сказочного города: "Карандашный город", "Бесшабашный город", "Космический город", "Город розовой мечты" и т. д.

3 ЧЕТВЕРТЬ

ЗАДАНИЕ №1 на направленное движение.

ЦЕЛЬ: Понятие о направленности движения с выходом на "главное" в композиции.

ЗАДАЧА: Получение направленного движения с помощью изучения некоторых приемов (сгущение-разрежение).

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнение выполняется в технике бумажной аппликации с учетом образного восприятия изображаемого: "плывущие рыбки", "летающие птицы" и т. д.

ЗАДАНИЕ № 2: "Конница", "Караван", "Табун" и т. д.

ЦЕЛЬ: Умение подчеркнуть художественный образ через направленное движение.

ЗАДАЧИ:

1. Получение представления об анималистическом жанре.
2. Изучение "подвижных" техник исполнения.
3. Выражение динамики направленного движения через пластику формы, ритм, контраст, цвет.

СОДЕРЖАНИЕ: Для наиболее полной передачи движения в этом задании используется такой "подвижный" материал как акварель с предварительной проработкой рисунка воском или парафином и последующей детальной проработкой тушью и кистью.

ТЕМА: ВЫДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО

ЗАДАНИЕ №3 на выделение главного в композиции.

ЦЕЛЬ: Умение выделить главное в композиции тоном.

ЗАДАЧА: Изучение приемов выделения главного тоном:

- светлым на темном;
- темным на светлом;

- разрежением пространства;
- движением;
- плановостью, загораживаемостью.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнение выполняется модульными композициями в технике аппликации из бумаги разного тона.

ЗАДАНИЕ № 4: "Сказка".

ЦЕЛЬ: Передача главного в композиции при создании художественного образа сказочности в черно-белой графике.

ЗАДАЧИ:

- Применение иллюстративности в исполнении.
- Выбор сказочного произведения и подбор материала.
- Осмысление, обобщение знаний в работе над главным в композиции.
- Использование приемов выделения главного в работе.
- Последовательное построение и исполнение композиции.

СОДЕРЖАНИЕ: Задание выполняется тушью и пером, используя приемы графики (штрих, текстуры, линия, пятно, воздушная перспектива, объем)

4 ЧЕТВЕРТЬ

ЗАДАНИЕ № 1: на выделение главного.

ЦЕЛЬ: Умение выделить главное в композиции цветом.

ЗАДАЧА: Изучение приемов выделения "главного" цветом:

- теплое на холодном;
- холодное на теплом;
- тоновой контраст;
- размерный контраст.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнение выполняется модульными композициями в технике аппликации из цветной бумаги..

ЗАДАНИЕ № 2: "Праздник", "Ярмарка", "Народные гуляния".

ЦЕЛЬ: Выделение главного при создании художественного образа праздника в различных техниках исполнения.

ЗАДАЧИ:

- Знакомство с техникой "коллаж" как вспомогательным средством в работе над художественным образом праздника.
- Применение одного из приемов выделения главного.

- Акцентирование плановости и загораживаемости в многофигурной композиции.
- Использование возможностей цвета в передаче праздничности.

СОДЕРЖАНИЕ:

Вариант 1: Работа выполняется в технике "коллаж" из тканей. Ведется последовательно от больших пятен к более мелким, учитывая плановость, загораживаемость, выделение главного цветом; применяя разнообразие рисунка тканей и вводя различные элементы детализировок: нитки, пуговицы, тесьму, кружева, фольгу и др

Вариант 2: Данное задание можно выполнить и гуашевыми красками, учитывая вышеперечисленные задачи.

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 1 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА. ОБРАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ОКРУЖАЮЩИЙ ЕГО МИР

ЗАДАНИЕ № 1: "Подоконник".

ЦЕЛЬ: Создание художественного образа персонажа через изображение окружающей его среды.

ЗАДАЧИ:

- Углубленное восприятие окружающей действительности.
- Отбор, обобщение жизненных впечатлений.
- Умение ориентироваться в пространстве "картинной плоскости".
- Использование основных законов композиции.
- Исполнение композиции.

СОДЕРЖАНИЕ: Задание "Подоконник" выполняется учащимися с использованием знаний по основам композиции, с сохранением индивидуальности каждого ученика, с различным эмоциональным настроением, выраженным в колорите, используя натурные зарисовки. Педагог помогает внимательно, углубленно изучать выбранную тему, начиная с первых эскизов, отбирая и подчеркивая самое главное, что способствует более полному раскрытию замысла.

Композиция будет удачной, если характеристика предметов создает художественный образ человека, который этими предметами пользуется, хотя сам человек не изображен. Зритель должен безошибочно понять, живет ли здесь музыкант или сапожник, счастливый ребенок или одинокая старуха.

Задание выполняется в живописной манере гуашью, с использованием цветового круга

2 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: АССОЦИАТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПЕЙЗАЖА

ЗАДАНИЕ № 1: на развитие фантазии.

ЦЕЛЬ: Развитие ассоциативного восприятия.

ЗАДАЧИ:

- Дать понятие "ассоциативного ряда".
- Развивать фантазию и наблюдательность.
- Выполнить упражнение в технике бумажной аппликации, используя закон равновесия пятен в картинной плоскости, дорисовывая изображение кистью, черной тушью.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнение выполняется в технике бумажной аппликации двумя авторами. В задании использован игровой момент - неожиданность. Упражнение разделено на 2 этапа: на первом один ученик наклеивает на лист бумаги случайные цветные пятна, а на втором этапе другой ученик ищет в этих пятнах какой-либо сюжет: пейзаж, фигуры людей или животных. Возможна дорисовка черной тушью

ЗАДАНИЕ № 2: "Пейзаж".

ЦЕЛЬ: Развитие ассоциативного восприятия.

ЗАДАЧИ:

- Для создания художественного образа выстроить наиболее полный ассоциативный ряд.
- Добиться выразительности композиции, применяя ее основные законы.
- Раскрепостить учащихся на первых этапах работы, без предварительных эскизов начать работу, ограничиваясь лишь выбором колорита.
- Выделить главное в композиции.

СОДЕРЖАНИЕ: Выполнение задания начинается с выбора колористического строя картины. Определенный колорит вызывает соответствующие ассоциации. Например, нельзя решить в одном и том же колорите "Древний Рим", "Заснеженную Россию" и "Африканский пейзаж".

Выстраивается ассоциативный ряд целого понятия, эпохи, например "Греция", "Россия". Важно выделить главное в композиции, зафиксировать на нем внимание, подчинить все основному замыслу. Нужно избегать мелкой детализации, чтобы не получилась иллюстративность.

Применяя условности, аллегорию, определенный модуль, выражающий тревогу, воинственность или романтичность данного пейзажа, учащиеся добиваются наибольшей выразительности своей композиции.

Задание выполняется в технике цветной бумажной аппликации.

3 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: РЕШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕКТА, СЮЖЕТА, СОБЫТИЯ ЧЕРЕЗ АССОЦИАТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ЗАДАНИЕ № 1: упражнение.

ЦЕЛЬ: Развитие творческого мышления.

ЗАДАЧИ:

- Найти соответствие между замыслом и способом воплощения в фактурах и текстурах.
- Расставить акценты, усиливающие ассоциативное восприятие замысла.

СОДЕРЖАНИЕ: Для нахождения художественного образа используется цвет (акварель, гуашь) и различные текстуры и фактуры. В начале упражнения (как один из вариантов) выполняется акватипия, которая дополняется коллажем из кусочков тканей, пуговиц, таблеток, семян растений,- всем тем, что способствует раскрытию замысла. Особое внимание уделяется соответствию фактур художественному образу: "Цыганские пляски", "Бык", "Утренний пейзаж".

ЗАДАНИЕ № 2: Свободный выбор сюжета.

ЦЕЛЬ: Формирование художественного образа.

ЗАДАЧИ:

- Создать художественный образ при помощи предметов, его отображающих.
- Наметить композиционный центр картины, применяя основные элементы композиции: линию, пятно, статику, динамику, равновесие и т.д.
- Выбрать колорит, соответствующий данному образу.
- Выполнить форэскизы в цвете.
- Выполнить композицию в формате.

СОДЕРЖАНИЕ: Выполнение задания начинается с вводной беседы и показа репродукций работ художников на ассоциативное восприятие, связанное с какими-то символами, условностями (работы Кандинского, Филонова, Петрова-Водкина, Дали, Рони). Выясняется, какими средствами достигается тот или иной образ. Предлагается несколько ассоциативных тем: "Ипподром", "Коррида", "Цирк", "Корабли". Накапливается материал, анализируется, обобщается. На протяжении всей работы замысел уточняется и дополняется. Задание завершается исполнением в определенном формате на большом листе в технике акватипии со стекла. Допускается дорисовка акварелью или пастелью.

ТЕМА: ОБРАЗНОЕ РЕШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, ЧУВСТВ, ЭМОЦИЙ, НАСТРОЕНИЙ, ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ЗАДАНИЕ № 3: Свободный выбор образа.

ЦЕЛЬ: Формирование художественного образа какого-либо психологического состояния, воспитание активного творческого мышления.

ЗАДАЧИ:

- Выбор темы.
- Выявление смыслового центра.
- Поэтапное ведение работы с использованием сравнения, упрощения, обобщения, выявления самого характерного.
- Эскиз в тоне, в цвете.

СОДЕРЖАНИЕ: Задание вытекает из предыдущего, но является более сложным, так как охватывает не какой-то конкретный образ, а целое понятие, как например, "Потеря", "Ночь перед свадьбой", "Осень", "Запоздалый ангел" и т. д. Обогащенные знанием законов композиции, различных приемов и навыков в работе, учащиеся создают глубоко осмысленные художественные образы, исходя из собственного понимания, ощущения задуманного сюжета. К концу третьего класса уже определяется индивидуальность ребенка и его собственное видение окружающего мира. В соответствии со своим характером учащийся свободно выбирает материал и технику исполнения задания.

4 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: ОБРАЗНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОФЕССИИ ЧЕРЕЗ АССОЦИАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

ЗАДАНИЕ № 1: "Портрет профессии".

ЦЕЛЬ: Создание художественного образа. ЗАДАЧИ:

- Объединить разрозненные впечатления в целостный образ.
- Сохранить и развить этот образ в процессе работы над композицией.
- Закрепить достигнутый успех, добиваясь сближения умозрительного образа с воплощением его на бумаге.

СОДЕРЖАНИЕ: Выполнение этого задания начинается со сбора материала, с экскурсии в парикмахерскую, столовую, в столярную или гончарную мастерскую с последующими зарисовками и набросками.

Так как основная предпосылка для создания художественного образа - личностное отношение к этому явлению, учащиеся должны быть достаточно заинтересованы

заданием. В последней композиции дети, имея развитое образное мышление, уже способны структурно перестроить, организовать и упростить вплоть до образа многие ситуации. Весь багаж знаний, полученный ранее, способствует решению итоговой задачи: научиться подчинять все средства выражения своему творческому замыслу.

Учащиеся сами выбирают технику исполнения и материал для "Портрета профессии".

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ (МАСТЕР-КЛАСС) 1 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: ОБОБЩЕНИЕ, ТИПИЗАЦИЯ

ЗАДАНИЕ № 1: "Интерьер", "Натюрморт в интерьере".

ЦЕЛЬ: Обобщение и типизация, как средство передачи характерных черт определенного интерьера.

ЗАДАЧИ:

- Интерьер, как среда обитания человека.
- Натюрнальные зарисовки.

Поиски характерного:

- интерьер - свидетель эпохи страны, времени года (через окна);
- социальное происхождение жилища (город, деревня);
- интерьер - зеркало образа жизни людей, печать их привычек и характера;

Основные законы композиции при построении интерьера:

- выбор точки зрения;
- воздушная и линейная перспектива;
- выбор формата;
- использование закономерностей композиции;
- источник освещения;
- выбор колорита;
- исполнение композиции.

СОДЕРЖАНИЕ: Учащимся предоставляется свободный выбор в манере исполнения (живописное, декоративное, абстрагированное), в выборе техник исполнения и художественных материалов.

Учитывая все задачи, поставленные педагогом, учащиеся должны создать яркий, впечатляющий образ жилища, выразить связь помещения с теми, кто его населяет, работает или отдыхает. Без их присутствия, используя натюрморт в интерьере, рассказать о профессии, характере, привычках

через предметы бытового обихода или труда, через вещи, как бы случайно забытые их хозяевами.

Применяя обобщение, необходимо выделить главное, а второстепенное отодвинуть, стусевать. Сделать это поможет умело примененный источник света. Большую роль в создании художественного образа жилища отводится окнам. Они важны не только для освещения, но и служат дополнительным сообщением об эпохе, стране, времени года, настроении.

Учащийся выступает выразителем поэзии обыденного, раскрывая ее глубокий внутренний смысл и возвращая нам образ реальной действительности, преображенный его собственным восприятием.

При изучении темы используются репродукции произведений следующих художников:

В. Федотов "Сватовство майора", "Анкор, еще Анкор", "Завтрак аристократа";

И. Репин "Не ждали";

В. Суриков "Меншиков в Березове";

Дж. Пиранези "Пантеон";

Г. Сорока "Кабинет в островках";

Ж. де Латур "Платеж", "Новорожденный";

К. Петров-Водкин "Тревога, 1919 год", "В детской";

Н. Ге "Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе";

Н. Грабарь "Свежий ветер".

2 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: СТИЛИЗАЦИЯ

ЗАДАНИЕ № 1: "Стилизованный натюрморт", "Стилизованное животное".

ЦЕЛЬ: Образность персонажа с помощью изобразительных средств выражения, таких как стилизация.

ЗАДАЧИ:

Углубленное восприятие окружающей действительности.

Основные приемы стилизации:

- упрощение;
- обобщение;
- типизация;
- утрирование;
- деформация.

Абстракция, декоративность, живописность, графичность как виды стилизации.

Выявление характерных черт, моментов, движения, формы, цвета и т. д.

Передача полного представления образа.

СОДЕРЖАНИЕ: Педагог подводит учащихся к понятию того, что "стилизация - обобщенное изображение фигур и предметов с помощью определенных приемов упрощения рисунка и формы, объемных и цветовых соотношений".

Стилизация производится для усиления эмоционального воздействия на зрителя. При выполнении данной работы учащиеся должны учитывать, что при познании окружающей действительности формируются образные идеи, которые материализуются в художественный образ. Стилизация, как одна из условностей художественного образа, должна быть построена на упрощении, обобщении, типизации, утрировании, деформации, абстрагировании формы, цвета, линии, пятна.

Применяя вышеперечисленные приемы стилизации, учащиеся добиваются в своих работах передачи ярко выраженных черт характера, поведения (аскетизм, утонченность, возвышенность, агрессивность и т. д.)

Для усиления определенных черт, учащиеся могут обратиться к историческому опыту стилизации профессиональных художников разных эпох. Например, в эпоху средневековья для усиления духовного содержания отрицалось физическое начало при трактовке образа (Андрей Рублев, Симоне Мартини, Джотто). Также можно использовать для примера творчество таких художников, как П. Пикассо, Ф. Леже, И. Босх, Грюневальд, А. Модильяни, А. Матисс, А. Дюрер и т.д.

Для более меткого понимания основных приемов стилизации перед выполнением основной работы учащимися проводится ряд упражнений:

1. Максимальное упрощение формы (руками вырвать из бумаги определенную форму).
2. Фон, подчеркивающий форму (вырезать из цветной бумаги различные формы кувшинов).
3. Свет и тень, подчеркивающий форму и объем (сделать зарисовки с натуры резко освещенных предметов быта, передавая объем локальными пятнами тени и света).
5. Линия - как средство выразительности при создании формы. На основе натуральных зарисовок подчеркнуть линией характерные особенности натуры (величавость лебедей, грациозность косуль, неуклюжесть медведя, сеть морщин лица, ритмичность изогнутых линий моря, элегантность фламинго и т. д.). Линия контура и тень (на основе натуральных зарисовок выявить форму предметов с помощью тени и контурных линий).

6. Стилизация фактур (кора дерева, шкура крокодила и т. д.)
 7. Цвет - подчеркивающий многогранность восприятия (аскетизм образа, агрессивность поведения, хитрость и т. д.)
 8. Выполнить зарисовки с натуры ветки, цветка, кувшина и простилизовать в определенной манере.
4. Основу работы составляют натурные зарисовки, форэскизы и поиски колорита. Учащимся предоставляется свободный выбор техники исполнения и материалов

3 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА 3. АКЦЕНТИРОВАНИЕ, КОНФЛИКТ

ЗАДАНИЕ № 1: Многофигурная жанровая композиция. ЦЕЛИ:

- Подчинение действия художественному замыслу.
- Выделение главного (композиционного, смыслового центра).

ЗАДАЧИ:

- Выбор сюжета, ситуации (сбор натурального материала, работа над форэскизами).
- Осмысление ситуации:
- передача конкретных действий, настроений, характерных для данного сюжета (праздничность, торжественность, трагичность, повседневность, суетливость и т. д.):
- выявление смыслового центра путем акцентирования;
- подчинение манеры исполнения (прорисовки человеческих фигур) основному замыслу путем стилизации.

3. Подчеркивание, обострение ситуации путем акцентирования конфликта (ритмический, пластический строй, цветовая, тональная нагрузка, освещение).

СОДЕРЖАНИЕ: Учащимся предлагается выполнение задания в графике с использованием тонированной бумаги и туши для более цельной и лаконичной передачи осмысленной ситуации, характерной для заданного сюжета.

Поскольку учащиеся 4 класса обладают многими техническими возможностями и способностями, они в состоянии умело, творчески справиться с набросками и натурными зарисовками. Наброски должны служить основным материалом для создания новых образов, нести в себе творческий характер и служить одним из главных средств в поисках нахождения общего решения образа будущей композиции.

На следующей стадии работы учащиеся должны выявить соотношения элементов

композиции: очертания, силуэты многофигурной композиции, графические средства их объединения. Все это должно служить главному: передаче конкретных действий, настроений, характерных для данного сюжета и его смысловой нагрузки. При выборе сюжета ученики должны ставить перед собой конкретную задачу: на чем заострить внимание зрителя. Например, при работе над заданием "Базар" говорим о суете или праздничности и театрализованности, задание "Остановка" может решаться, как "умытая дождем" или "залитая солнцем", или через изображение остановки рассматривается определенная ситуация - ожидание, встреча, прощание. В таком задании, как "Дискоотека" основной смысловой нагрузкой может быть красота пластичности и динамичности движения, эксцент-ричность, озорство, веселье, драматичность ситуации. Добиваясь особенной выразительности своей композиции, учащиеся могут использовать различные приемы прорисовки фигур людей или отдельных элементов при помощи штриха и линии.

Важно не разрушить целостность композиции из-за огромного числа мелочей.

Расстановкой акцентов и подведением зрителя к главному посредством обобщения и стилизации достигается общая гармония листа.

Примером могут служить работы таких известных художников, как В. Кустодиев, В. Суриков, Т. Назаренко, П. Ткачев, А. Дейнека.

4 ЧЕТВЕРТЬ

ТЕМА: СОВОКУПНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И УМЕНИЙ -РЕЗУЛЬТАТ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

ЗАДАНИЕ № 1: Итоговая композиция.

ЦЕЛЬ: Создание художественного образа. Целостность композиции.

ЗАДАЧИ:

- Самостоятельный выбор темы и материала исполнения, учитывающий индивидуальные склонности учащихся.
- Слияние осмысления и практического умения по решению художественного образа.
- Поиски своего стиля исполнения, как средства самовыражения.
- Качественное обогащение художественного образа.
- Умение видеть конечный результат работы.
- Развитие творческих способностей и таланта.

СОДЕРЖАНИЕ: Овладение образным языком дало учащимся возможность выразить себя через самостоятельный выбор темы, материала, изобразительных средств выражения,

через умение работать с натуры, вести работу над замыслом композиции, а также использовать свой стиль исполнения. Происходит качественное обогащение образа на основе наполненного опыта тесного и прямого контакта с природой и настойчивого желания рассказать об увиденном полнее, серьезнее, глубже. Рассказать по-своему.

Сформированный умозрительный образ позволяет видеть конечный результат. Работа над художественным образом будет более удачной, чем меньше разрыв между замыслом и его воплощением. Окончательным результатом работы над итоговым заданием должно стать достижение гармоничного единства в композиции.

Углубляется процесс познания, достигается необходимое сходство образа с природой, находятся ответы на поставленные вопросы, они дополняют и уточняют уже имеющийся образ и вызывают постановку все новых и новых вопросов.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате изучения программы обучающиеся должны знать:

- цели, задачи, основные законы, выразительные средства композиции;
- особенности принципа формообразования художественных изделий декоративно-прикладного искусства;
- современные методы и приемы проектирования художественных изделий декоративного и прикладного значения;
- принципы организации пространства;
- последовательность выполнения, особенности разработки и исполнения художественно-графического проекта;
- закономерности, свойства и качество композиции.

Обучающиеся должны уметь:

- производить предпроектное исследование;
- использовать законы формообразования и средства композиции в процессе проектирования;
- осуществлять целевой отбор и анализ подготовительного материала для изготовления изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, выбор художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей, последовательного ведения работы над композицией;
- применять знания, умения и навыки, полученные при изучении других художественных дисциплин;
- последовательно выполнять работу над композицией.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Процесс обучения предусматривает следующие **виды контроля**:

Вводный - проводится перед началом работы и предназначен для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам.

Текущий - проводится в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить последовательность технологических операций.

Итоговый- проводимый после завершения всей учебной программы.

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. Необходимо оценивать у учащихся умение ставить и решать познавательные и практические задачи, умение выполнять самостоятельно практическую работу и её анализировать. Проверка может быть в устной форме (индивидуальный, групповой опрос), в виде зачетных практических работ, промежуточных просмотров после выполнения 2-3 работ, в виде итоговых выставочных работ и выполнения творческих проектов, а так же возможно проведение деловой (ролевой) игры. Контроль может осуществляться в следующих формах: собеседование, защита выпускной работы, участие в конкурсах, выставках.

Дополнительным способом определения результативности учебного процесса является участие в конкурсах различного уровня. Формами промежуточной и итоговой аттестации является просмотры и выставки работ учащихся, организуемые в конце каждой четверти и по итогам учебного года.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для развития навыков творческой работы обучающихся 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:

- разработка заданий различной трудности и объема;

- разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;
- вариативность темпа освоения учебного материала;
- индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является формирование умения у обучающихся применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией.

Обучающиеся 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 виды 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 обучающиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов;
- творческие, для которых характерна новизна формулировки. Обучающийся должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.

Овладение образным языком и создание художественного образа - основная цель обучения предмета «Композиция».

Итогом обучения должны быть:

- Знание закономерностей композиции.
- Свободное владение любыми художественными средствами выражения.
- Умение использовать все средства композиции для выполнения творческих задач.

Для выполнения этих задач все задания программе учебного предмета, начиная с первых упражнений в младших классах, направлены на развитие у обучающихся образного мышления. Через образные ассоциации, метафоры формируется в детях творческое начало, добиваясь выразительности линии, цветового пятна, ритмического строя в композиции. То есть, добиваясь понимания того, что и линия, и цветное пятно должны "разговаривать", "рассказывать" о чем-то. Начиная с первых дней обучения, педагог вводит детей в особый мир образов, красок, неожиданных композиционных построений, пластических форм с помощью заданий «Поляна цветов», «Космос», «Летняя палитра леса», «Мой друг», «Сказочная птица». Нередко в самих

названиях присутствуют эмоциональные цветовые решения образа: «Хитрый кот», «Нежная мама», «Праздничный букет», «Хрустальный лес», «Огненный город».

В процессе дальнейшего обучения, наряду с основами композиции, педагог начинает знакомить детей с разнообразием изобразительных материалов и техник исполнения, стараясь довести до их сознания, что язык искусства - это образный строй, через который художник выражает, а зритель воспринимает содержание произведения.

Предмет «Композиция» учит мыслить графическими и живописными образами и одновременно фиксировать на бумаге стадии рождения композиционного замысла: от самого схематичного, первого наброска, где только обозначена сама идея композиции, до ее завершения, где четко прослеживается ритм, образное начало, колористическое решение.

Во втором году обучения, дети должны отчетливо понимать, что решение сугубо изобразительных (живописных, графических, декоративных) задач тесно связано с идейно-тематическим содержанием композиций. И к 3 году обучения педагог подводит учащихся к сознательному выбору материала, наиболее отвечающему замыслу.

В четвертом году обучения обучающиеся начинают решать в своих работах по композиции более сложные задачи: эмоционально-образное выражение жизненных впечатлений, ассоциативное восприятие художественного образа. Обязательным в процессе обучения является система упражнений, где обучающийся реализуют усвоенный материал, после объяснения педагога создавая краткосрочные композиции, которые отвечают на поставленные задачи, продолжая развивать образное мышление у обучающихся на новом, более сложном витке, помогая усвоить понятие «образ». Длительная подготовительная работа ведется над эскизами, повышается требование профессионального отношения к работе.

Все больше внимания уделяет преподаватель в процессе сочинения композиции способности учащихся образно мыслить.

На пятом году обучения (мастер-класс) усиливается требование профессионального отношения к работе, острее становится внимание к индивидуальности обучающихся. В пятом классе обучающиеся вплотную подходят к «образному раскрытию темы» при создании любого произведения искусства. Ученики мастер-класса умеют подчинять все средства выражения своему творческому замыслу. Они должны понимать, чем определяется выбор средств для выразительного решения темы, идеи произведения. На основе полученного багажа знаний, педагоги подводят обучающимся к таким заключительным понятиям создания художественного образа, как отбор, обобщение, условность, акцентирование, стилизация.

ОБУЧЕНИЕ СОЗДАНИЮ СОБСТВЕННЫХ ПАННО, ОРНАМЕНТОВ, КОМПОЗИЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ЭСКИЗ-ИГРА», «ЭСКИЗ-СИНТЕЗ», «ЭСКИЗ-ЭКСПРЕСС»

Технология создания индивидуального эскиза.

Для работы необходимы: маркеры с толстым фетровым стержнем (темных тонов), бумага однотонного размера А4, А5 (по количеству участников), фантики от конфет, блестки, наклейки, клей-карандаш.

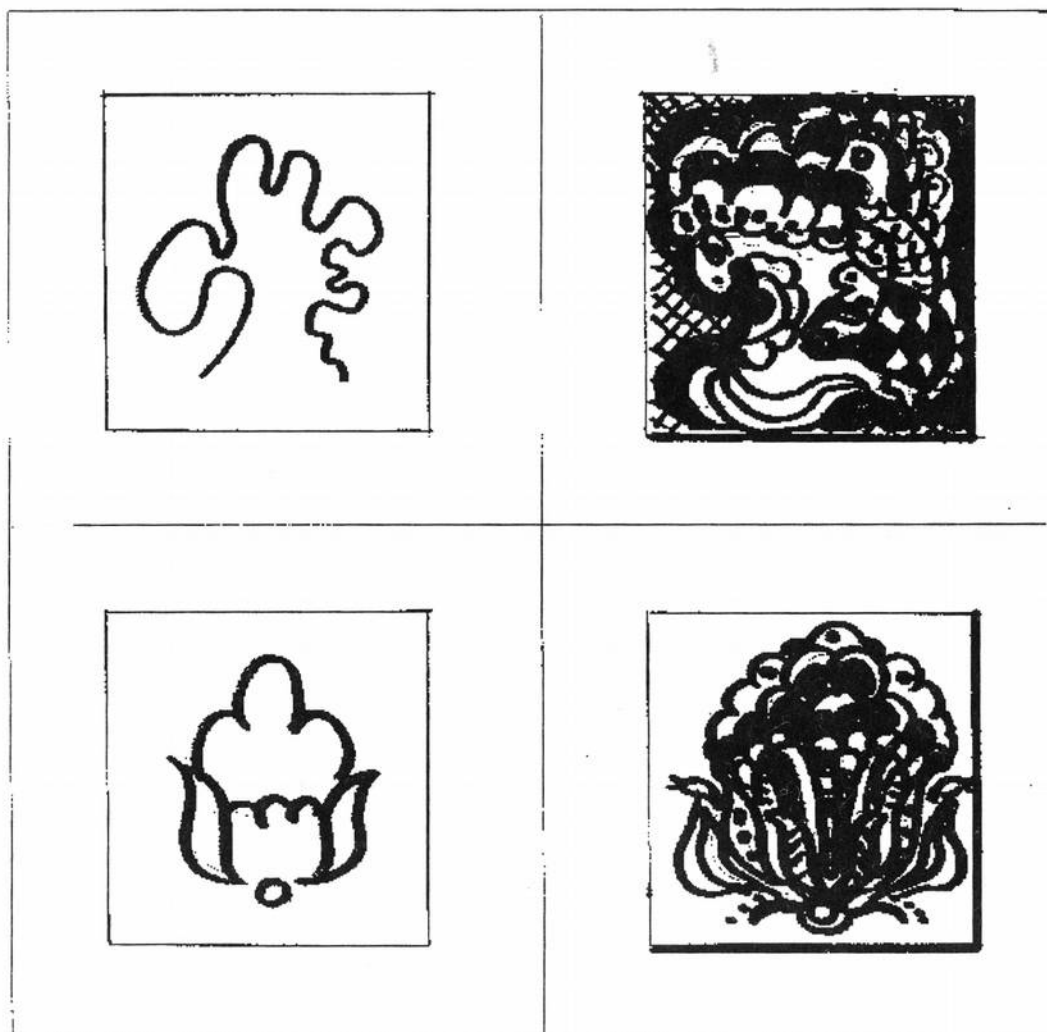
1 ЭТАП. Из обычного толстого маркера темного цвета делаем «волшебный», наклеивая блестки, полоски, кусочки цветной самоклеющейся пленки.

2 ЭТАП. Предложив участникам встать вокруг вас, закройте все вместе глаза и чуть-чуть «похулиганьте»: своим фломастером порисуйте, «попачкайте» белые листы бумаги. Затем вместе с участниками начинайте просмотр закорючек на бумаге. У кого завиток, у кого плавные линии, у кого поросычий хвостик.

3 ЭТАП: Под разнохарактерную музыку из балетов П.И Чайковского предлагаем фантазировать дальше. Кто спрятался в белом листе? Какая сказка утонула в «белом тумане?». Ведущий дает установку, что волшебный фломастер «приклеился» к плоскости белого листа, дети «приклеивают» фломастер к одной из закорючек и начинают вглядываться в «туман». А отклеится волшебный фломастер только тогда, когда юный художник спасет (нарисует) всех, кто заблудился в «белом тумане», а произойдет это тогда, когда закончится понравившийся фрагмент балетной музыки. Музыка длится не более 20 минут, продолжительность творческого задания – 30 минут.

4 ЭТАП. Музыка замолкает, предлагается (по желанию) поискать друг у друга на рисунках дополнительные сказочные моменты и дорисовать их (5 минут). По уже готовому эскизу каждый участник выбирает тот материал, ту технику исполнения, которая наиболее точно отразит его мысли и желания (кожа, солома, камешки, лоскутки, пуговицы, зерновые, бисер и т.д.).

НЕТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЭСКИЗА
«ЭСКИЗ-ИГРА»

«ЭСКИЗ-СИНТЕЗ»

Технология создания коллективного эскиза

В работе могут принимать участие сразу до 15-30 человек любого возраста.

1ЭТАП. Выбор темы коллективной работы («Подводный мир», «Город моей мечты» и др.) Подбирается соответствующая музыка. Работа по исполнению коллективного эскиза идет сразу же в музыкальном сопровождении

НЕТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЭСКИЗА
«ЭСКИЗ-СИНТЕЗ»

2 ЭТАП. Начинаем «хулиганить»: берем листы формата А4 или меньше, разрываем пополам или меньше по количеству участников. Если формат желаемой работы превышает размеры рабочего стола, тогда не стоит делать особо мелкие зарисовки и не рвать на мелкие кусочки листы бумаги. Все участники под музыку в течение 20 минут рисуют толстыми маркерами (темных тонов) одного цвета отдельные фрагменты будущей работы. Не

требуется четкого качественного рисунка, рисуйте, как в детском саду – просто и лаконично. Ведущий проговаривает заранее с участниками, кто и что рисует, чтобы не получилось наложений. Время творческого поиска не должно превышать 30 минут

«ЭСКИЗ-ЭКСПРЕСС»

Технология дает возможность создать свой круговой орнамент за 20 минут. Данный эскиз можно использовать в любой виде ДПИ: вышивка, выжигание, гравировка по металлу, чеканка, аппликация из кожи, меха, бисера и т.д.

1 ЭТАП. Создание кругового орнамента идет под вальсы Штрауса от начала и до конца рождение кругового орнамента. Музыкальный размер $\frac{3}{4}$ позволяет особенно удачно размещать геометрические фрагменты (квадраты, треугольники и т.д.) на плоскости тарелки, блюда. Исполнение фрагмента начинается с очерчивания круга на плоскости белого листа – это место «проживания» будущего фрагмента.

2 ЭТАП. Сначала необходимо освоить геометрический орнамент. Для облегчения работы по составлению эскиза кругового орнамента необходима самоклеющаяся пленка одного или нескольких цветов (с обратной стороны пленки должна быть сантиметровая разбивка на квадратики). Нарезаем пленку по разметкам на треугольники, квадраты, ромбы для выполнения эскиза будущей работы. Музыка Штрауса помогает равномерно распределить квадраты и треугольники по краю круга. Затем от краев композиции переходим к центру. Центр композиции стараемся сделать самым ярким пятном. Его выделяют или цветом или более сложным, замысловатым рисунком.

НА ЗАМЕТКУ: Самоклеющаяся пленка дает возможность (в отличие от работы простым клеем) не бояться испачкать, испортить эскиз. В случае надобности, безболезненно исправить неточность, переклеить деталь, исправит ошибку.

Для исполнения в материале необходимо: с тыльной стороны подклеить бумагу «в клеточку» на подготовленную пластину соломки, кожи, меха (для исполнения геометрического орнамента). Клейстер – не использовать!

Для взрослых возможно при работе с кожей или мехом чертить «сетку» по мездре. Готовые детали композиции клеим клеем ПВА на плоскость тарелки на объем (например, вазу).

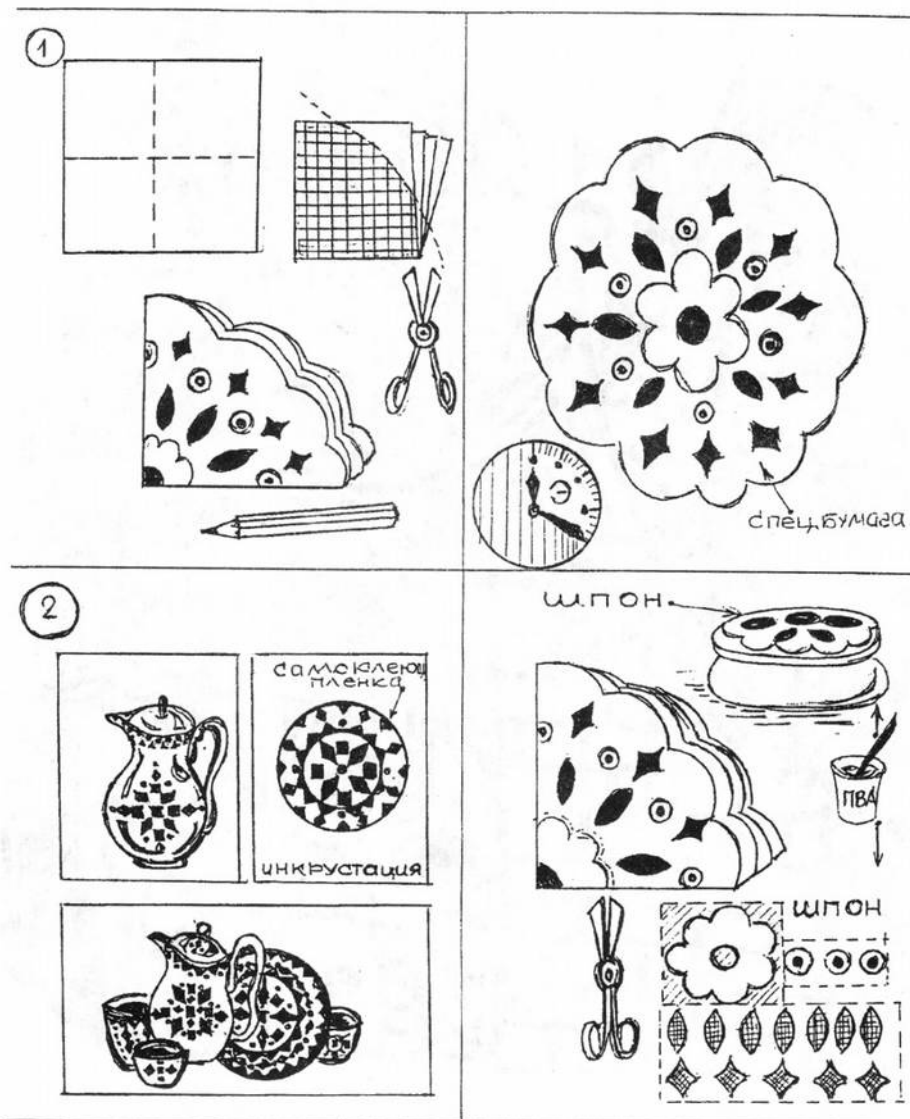
Для получения эффектного черного, глянцевого покрытия на плоскости пустой бутылки или старого блюдечка необходимо загрунтовать плоскость «бросового предмета». Промыть в содовом растворе. Заправить нитрокраску в краскопульт. «Задуть» изделие. Высушить в жаровочном шкафу в течение 12 часов при температуре 40 градусов. При необходимости грунтовку можно заменить составом: 1 часть туши черной смешать с 1 частью клея ПВА (можно добавить лак и акрил).

3 ЭТАП. Берем лист кальки величиной с желаемую работу. Подкальываем под кальку отрисованные бумажки-эскизы каждого из участников (по смыслу), стараясь показать первый и второй план. Большие предметы и фрагменты будут центром общей композиции, более мелкие, не особо удачные – на втором плане. Самые удачные фрагменты komponуем впереди, в центре композиции, объясняя при этом ученику, почему именно так вы советуете расположить детали на общей работе. Этот творческий поиск может длиться и до следующего занятия, но должен быть завершен тогда, когда останутся все довольны своей работой.

4 ЭТАП. Со всех сторон сразу же отрисовываем на кальке толстым маркером просвечивающие фрагменты отдельных эскизов, стараясь их не сдвигать. На следующий день можно «поколдовать» над общим эскизом и, разработав отдельные эскизы, собрать на другом листе кальки не горизонтальную композицию, а вертикальную. И так до бесконечности можно «хулиганить», разваливая и собирая вновь замки, букеты и т.д.

5 ЭТАП. Создав коллективный эскиз, необходимо тщательно продумать в каком материале он будет исполнен.

НЕТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЭСКИЗА
«ЭСКИЗ-ЭКСПРЕСС»

НА ЗАМЕТКУ: Наиболее эффектно смотрится старинный замок из камешков, песка, зерновых, кожи и т.д. Цвет природного материала постарайтесь совсем не изменять. Самый «подручный» материал – соленое тесто (1 стакан соли на 1 стакан муки и 1/3 стакана воды, этот состав дает возможность высушивать пласты теста даже огромных размеров без обжига при комнатной температуре). Подкрасить фрагменты композиции можно с помощью старых грифеле, цветных карандашей и фломастеров, замочив их предварительно в небольшом количестве воды. Самый изысканный цвет соленому тесту придают пищевые красители, а так же сок свеклы и моркови. Работая с природным материалом

(соломкой, зерновыми, камешками) во всех случаях плоскости деталей композиции промазываются клеем ПВА и природный материал просто наклеивается на поверхность бумажной детали. При работе с тканью, кожей при изготовлении объемных деталей композиции учитывайте, что необходим «припуск» на подгибку (каждая деталь как бы заворачивается в ткань, кожу или притачивается декоративной строчкой «стык в стык»).

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одна из актуальных задач эстетического воспитания — развитие у детей способности к восприятию прекрасного в себе самом, в другом человеке и в окружающем мире. Художественная деятельность как неотъемлемая часть процесса эстетического воспитания представляет собой совокупность трех видов деятельности: восприятие (потребление искусства), эстетические знания (искусствознание) и непосредственная художественная деятельность, направленная на созидание прекрасного в себе и вокруг себя. Если учесть, что человек живет среди людей и является носителем национальной и социальной культуры общества, то его эстетические взгляды и суждения во многом созвучны с общественными представлениями о прекрасном. Для понимания и приятия чуждого эстетического опыта, для апробации личных эстетических суждений и результатов художественного творчества надо обладать коммуникативными способностями, т.е. способностью к общению, в том числе и в эстетической деятельности.

Совместная эстетическая деятельность способствует формированию у обучающихся положительных взаимоотношений со сверстниками, умения сотрудничать, понимать и ценить художественное творчество других. В процессе совместной художественной деятельности обучающиеся приобретают и совершенствуют опыт эстетического общения. Чем совершеннее общение на занятии, тем активнее протекает процесс взаимообмена чувственными

представлениями, знаниями и умениями, тем богаче становится эмоционально-интеллектуальный опыт каждого участника общения.

В настоящее время формирование культуры общения — одна из актуальных проблем воспитания подрастающего поколения. Рассматривая коллективную деятельность как продуктивное общение, педагоги высоко оценивают ее роль в развитии социальной активности. В коллективной деятельности социальная активность проявляется в двух формах: общение и общественно значимый результат. Общение в процессе коллективной деятельности — это средство передачи полезной информации и практического опыта, средство формирования культуры самого общения.

Коллективная изобразительная деятельность рассматривается как продуктивное общение, в котором осуществляются следующие функции:

- информационная — обмен чувственной и познавательной информацией;
- контактная — готовность к приему и передаче информации;
- координационная — согласование действий и организация взаимодействия;
- перцептивная — восприятие и понимание друг друга;
- развивающая — изменение личностных качеств участников деятельности.

Подлинная коллективность предполагает не только наличие четких организационных связей, эффективно-продуктивную организацию дел, но и нравственную потребность в другом человеке, которая основывается на общем коллективном сознании. В качестве критериев подлинной коллективности, способствующей развитию коллективного творчества, выступают следующие показатели:

- общность интересов и осознанность цели работы каждым участником коллективной деятельности;
- неограниченность индивидуально-творческого проявления, наличие условий самовыражения и самореализации каждого;

- гуманистический характер общения, составление групп на основе добровольности и взаимных симпатий, защищенность личности от произвола;
- доверие и взаимопомощь между членами коллектива;
- сочетание ролевого и личностного взаимодействия с периодической сменой лидеров.

Таким образом, коллективная деятельность определяется педагогами как равноправное личностное взаимодействие обучающихся, направленное на согласование и объединение общих усилий с целью достижения высокого уровня активности, коллективной общности и индивидуальной удовлетворенности, проявляющейся в адекватной оценке себя и других, реализация творческого потенциала и комфортности.

В рамках данной работы акцентируется внимание на проблеме организации коллективного изобразительного творчества как одного из видов художественной деятельности на занятиях изобразительного искусства и ДПИ (при этом не занижается значение двух остальных видов — потребление и искусствоведение) в художественном воспитании детей. Изобразительная деятельность учащихся рассматривается во взаимосвязи с эстетическим и художественным восприятием, а также с теорией изобразительного искусства.

Коллективная деятельность обучающихся стала рассматриваться как актуальный метод художественного воспитания и приобщения детей к изобразительному творчеству и ДПИ сравнительно недавно. Значительный рост интереса педагогов к этому методу отмечается в конце 80-х — начале 90-х гг. Отчасти это можно объяснить появлением новых концепций художественного образования, новых программ по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству значительно расширяющих не только представления о художественной культуре нации, страны, мира, но и поле художественной деятельности на занятиях изобразительного искусства в школе и учреждениях дополнительного образования, хотя метод коллективного изобразительного

творчества в практике художественного воспитания появился значительно раньше.

На рубеже XIX—XX вв. педагоги большое значение отводили игровым приемам воспитания детей средствами изобразительного искусства. Одной из актуальных игровых форм была совместная изобразительная деятельность детей на общей плоскости большого размера.

Коллективная деятельность имеет огромное значение в художественном воспитании обучающихся как средство, активизирующее развитие их творческого потенциала, формирующее и совершенствующее навыки совместной работы, развивающее потребность в эстетическом общении и интерес к изобразительной деятельности. Коллективная деятельность как игровой прием способствует активному вовлечению детей в учебно-воспитательный процесс урока, занятия и как метод обобщения знаний и умений обучающихся позволяет активизировать процесс их систематизации и закрепления. Результат коллективной деятельности имеет огромное значение в воспитании социально активной позиции обучающихся.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

В практике преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства существует несколько форм коллективной деятельности и большое число методик ее организации. Такое положение объясняется тем, что коллективная деятельность популярна среди педагогов как наиболее эффективный метод приобщения детей к изобразительному искусству, и поэтому педагоги ищут новые формы и методы ее организации. Анализируя опыт учителей изобразительного искусства, нельзя не заметить, что многие из форм, несмотря на авторские названия, например: «эстафета», «конвейер», «коллективно-производственная», «совместно-последовательная», по сути одна и та же форма коллективной деятельности, в основе которой лежит последовательное выполнение отдельной технологической операции процесса изготовления части или элемента какого-либо изделия одним учеником. Но вот

методика организации работы такого конвейера может быть разнообразна настолько, что коллективная деятельность из разряда совместной операционно-технологической перейдет в разряд художественно-творческой или занимательно-игровой. Следовательно, чтобы обобщить опыт многих, сделав его доступным для каждого, потребуется привести все известные формы к единой системе. Только так накопленный опыт может стать достоянием многих.

Педагогу изобразительного искусства нужно знать классификацию форм коллективной деятельности, во-первых, для того, чтобы сознательно перенимать чужой педагогический опыт и, понимая принцип организации работы обучающихся над коллективной композицией, подбирать адекватные методы и приемы ведения коллективного труда с учетом возрастных особенностей обучающихся, целей занятия и специфики технологии изобразительной или декоративно-прикладной деятельности. Во-вторых, знание разных форм и методики проведения коллективных занятий активизирует собственное педагогическое творчество педагога, наполняя известную форму работы новым содержанием, новыми приемами активизации художественной деятельности и обобщения коллективного результата. Таким образом, и теоретикам, и практикам нужна четкая, выверенная классификация видов коллективной деятельности, система методов и приемов ее организации.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ КОЛЛЕКТИВНОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В методике преподавания изобразительного искусства известны три классификации коллективных форм изобразительной деятельности. Автор первой классификации — *М.Н.Турро*, исследовавший еще в 70-е гг. образовательные и воспитательные возможности коллективных работ по изобразительному искусству в начальных классах¹. В основу его классификации коллективных работ были положены особенности организации совместной изобразительной деятельности учащихся. Он выделил три

основных формы коллективной изобразительной деятельности: фронтальную, комплексную, коллективно-производственную.

1. Фронтальная форма, при которой коллективная работа представляет собой соединение индивидуальных рисунков обучающихся, сделанных с учетом поставленной педагогом задачи или со знанием замысла общей композиции. Процесс совместной деятельности наблюдается лишь в конце урока, когда индивидуально выполненные части, элементы композиции собираются в единое целое.

2. Комплексная форма предполагает выполнение коллективной работы на одной плоскости, когда каждый обучающийся делает свою часть задания, имея представление об общем результате и согласовывая свою деятельность с тем, что делают другие.

3. Коллективно-производственная форма, при которой деятельность подростков строится по принципу конвейера, когда каждый делает только одну определенную операцию в процессе изготовления изделия.

Совместно-индивидуальная форма характеризуется тем, что участники вначале работают индивидуально с учетом единого замысла и лишь на завершающем этапе деятельность каждого становится частью общей композиции. **Совместно-последовательная** форма предполагает работу по принципу конвейера, когда результат действий одного участника находится в тесной зависимости от результатов предыдущего и последующего участников. **Совместно-взаимодействующая** форма представляет возможности вести совместную работу одновременно всем участникам, согласовывая их действия на каждом из этапов коллективной деятельности.

СОВМЕСТНО-ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совместно-индивидуальная деятельность является одной из самых простых форм организации работы над коллективной композицией. Эта форма

деятельности предполагает, что каждый обучающийся индивидуально выполняет изображение или изделие, которое на завершающем этапе становится частью, элементом коллективной композиции. Согласование действий каждого из участников совместного труда осуществляется в начале занятия, на первом этапе при разработке идеи совместной композиции, при планировании дальнейшей работы, и в конце занятия, на последнем этапе, когда составляется и обобщается коллективная композиция.

Несмотря на кажущуюся простоту организации совместно-индивидуальной деятельности, педагогу необходимо продумать ряд вопросов, от решения которых будет зависеть успешность творческой работы над составлением совместной композиции и ее эстетическое качество. Например, на практике очень часто желание объединить индивидуальные работы в коллективную композицию появляется у педагога в конце самостоятельного труда обучающихся. Для этого, как правило, обучающимся предлагается вырезать изображения по контуру и наклеить их на общий фон.

Методы и приемы организации совместно-индивидуальной деятельности обучающихся разнообразны. Они зависят от сложности темы и техники исполнения, но можно выделить в методике организации работы над совместной композицией ряд общих положений:

- продумать заранее композицию коллективной работы, выбрать цвет, размер и положение общей плоскости-фона;
- выбрать единый изобразительный материал и технику изображения, как для фона, так и для деталей коллективной композиции;
- определить соразмерность деталей в общей композиции и средство достижения соразмерности в индивидуально выполняемых элементах;
- определить технику «сборки» коллективной композиции, т.е. продумать, чем и как будут между собой соединяться или крепиться отдельные детали к общему фону;

— продумать процесс выполнения коллективной композиции, назначить из числа детей помощников для ведения работы по монтажу общей композиции на классной доске.

Главным условием успеха совместно-индивидуальной деятельности над такими коллективными композициями являются представление детей о предмете изображения, их умения и навыки работы в заданной технике.

Приемы организации процесса совместно-индивидуальной деятельности и ее коллективный результат:

А — свободное размещение элементов на плоскости фона;

Б — мозаика;

В — фриз;

Г — организованное изображение.

Достоинством совместно-индивидуальной деятельности обучающимся на уроках ДПИ является не только простота ее организации, но и возможность проследить вклад каждого обучающегося в коллективный результат и достойно оценить его работу, что очень сложно сделать в итоге совместно-последовательной и совместно-взаимодействующей деятельности. Потому очень важно развивать у обучающихся самооценку результата коллективной деятельности, умение анализировать достоинства и недостатки коллективной композиции, причем не только выявлять ошибки, но и находить пути их исправления: доработать и обобщить коллективную композицию.

СОВМЕСТНО-ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совместно-взаимодействующая форма является наиболее сложной в организации коллективной деятельности учащихся. Сложность заключается в том, что эта форма организации предполагает или одновременную совместную работу всех участников коллективного творчества (работа на одном листе, плоскости), или постоянное согласование действия всех участников коллективной деятельности.

Такая форма коллективной деятельности требует от каждого обучающегося определенного опыта общения: умения сотрудничать, уважать чужую инициативу, защищать собственные идеи в процессе согласования вопросов содержания и формы, использования материалов и техники исполнения композиции. В коллективной работе, организованной в форме сотрудничества, у обучающихся совершенствуются опыт общения, умения сотрудничать, координировать свою деятельность и объективно оценивать результаты коллективного творчества.

Практика дает различные варианты организации взаимодействия обучающихся на уроках коллективной изобразительной деятельности. В основном это организация работы в группах, малых и больших — одни рисуют на плоскости общей композиции, другие выполняют части или элементы данной композиции.

При выполнении декоративной композиции большого размера следует вести совместную работу по принципу мозаики. Этот принцип рассматривался нами в разделе организации совместно-индивидуальной работы обучающихся, но там мы писали о принципе организации коллективного результата, а в данном случае речь идет об организации процесса совместной работы по принципу мозаики.

Сама методика организации процесса коллективной деятельности совместно-взаимодействующей формы отличается от совместно-индивидуальной работы. Во-первых, тем, что исходная композиция не задается педагогом, а сочиняется группой обучающихся, т.е. уже на первом этапе создания коллективного панно имеет место творческое взаимодействие подростков, сотворчество. Во-вторых, выполняя фрагмент коллективной композиции, обучающиеся объединяются в малые группы, в которых происходит непосредственное взаимодействие в ходе работы. Поэтому коллективное творчество обучающихся в совместно-взаимодействующей деятельности не сводится лишь к решению проблем итоговой композиции, как в совместно-индивидуальной деятельности.

Таким образом, основными этапами совместно-взаимодействующей деятельности по принципу мозаики являются следующие:

— совместное составление эскиза коллективной композиции, разработка ее колористического решения, выбор материала и технологии выполнения коллективной работы;

— выполнение картона эскиза, расчленение его на составные части и организация групп обучающихся для создания фрагментов композиции;

— выполнение частей композиции в материале индивидуально или в малых группах;

— монтаж коллективной композиции, ее анализ, обобщение и эстетическая оценка.

По этой методике организована коллективная работа над панно «Весна», над эскизом декораций к спектаклю «Кот в сапогах», а также можно создать следующие коллективные декоративные композиции: «Древо жизни», «Мать Земля» и др.

Совместно-взаимодействующая форма является наиболее эффективной в организации деятельности коллектива над кукольным спектаклем, так как здесь можно организовать работу разных творческих групп, объединенных единой художественно-творческой целью.

На практике часто встречается сочетание различных форм и методов организации совместной работы учащихся в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, что говорит об относительной самостоятельности каждой из форм организации коллективного изобразительного творчества. При организации коллективной деятельности учащихся в больших и малых группах педагог допускает индивидуальную работу одаренных обучающихся, результат их труда находит место в коллективной композиции.

