

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.01.УП.02. ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»
(срок обучения 8 лет)**

Полевской

«Рассмотрено»
Педагогическим советом
МБОУ ДО «ДШИ»
Протокол № 1 от 27.08.2024

Утверждено приказом
директора МБОУ ДО «ДШИ»
от 27.08.2024 № 45-у

Разработчик: Фаткуллина Марина Валерьевна, преподаватель 1КК

Структура программы учебного предмета

- 1. Пояснительная записка**
- 2. Содержание учебного предмета**
- 3. Требования к уровню подготовки обучающихся**
- 4. Формы и методы контроля, система оценок**
- 5. Методическое обеспечение учебного процесса**
- 6. Список литературы**

1. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.

Предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», а именно: «Основы изобразительной грамоты», «Прикладное творчество», «Лепка» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга.

Известно, что основное обучение изобразительному искусству – рисунку, живописи, скульптуре, композиции – лучше начинать с 10-12-летнего возраста, когда у детей уже сформировались основные мышечные группы руки, имеется психологическая подготовка и необходимые образовательные навыки для начала изучения перспективы, тонально-цветовых соотношений, законов композиционного построения произведений искусства. Но из практики каждый педагог знает, что работа с детьми младшего школьного возраста основами декоративного искусства, лепки и изобразительной грамоты могут очень помочь в дальнейшем обучении в старшей художественной школе. То, что детям тяжело понять теоретически, можно отработать техническими навыками создания композиций на уроках декоративного искусства и лепки. Основные и довольно сложные понятия – пропорции, симметрия-асимметрия, композиционный центр, цветовое решение и т.д. – можно активно включать в упражнения по рисованию орнаментов, по лепке игрушки, росписи различных форм разными материалами. Сочетание игры, интересного рассказа и повторения несложных операций, в результате которых можно получить интересные и красивые вещи, возбуждают интерес к обучению и постижению законов гармонии в изобразительном искусстве. Формирование художественного вкуса, цветовой культуры и бережного отношения к народному искусству также складывается на уроках по декоративному искусству и лепке.

Программа изучения декоративно – прикладного искусства в ДШИ направлена на более полное изучение изобразительного искусства, раскрывает цели и задачи обучения изобразительному искусству в интересной и творческой форме, помогает полнее и ярче осваивать законы изображения предметной среды, изучать законы композиционного построения пространства. Декоративно – прикладное искусство основывается на работе в материале, которая требует развития мышц руки и образного абстрактного мышления, а также хорошего глазомера, использует новые способы и методы создания утилитарных вещей. Также большое внимание уделяется изучению старых традиций, что способствует развитию внутренней культуры.

Цели и задачи.

- 1 Помочь детям активно осмысливать окружающий мир, творчески воплощая его в формах декоративно – прикладного искусства, найти наиболее лаконичный и максимально выразительный образ, гармоничный сплав функциональности и красоты предмета. Выявить богатство средств художественного творчества.
- 2 Дать начальные сведения о законах построения композиции в изобразительном искусстве в доступной для этого возраста форме: понятия равновесия, композиционного центра, ритма, статики, динамики, цвета, формы, фактуры.
- 3 Приобретение навыков работы с различными материалами.
- 4 Изучение традиций народного творчества, связь с культурой своей страны, сложившейся веками, приобщения себя к великой истории народов России.

5 Формирование художественного вкуса в работе с самостоятельным декоративно – прикладным искусством.

Форма занятий.

Урок 2 часа (1 час равен 40 минутам)

Занятия носят групповой характер.

Ожидаемые результаты для каждого года обучения связаны с возрастными особенностями детей и с другими предметами учебного плана. По мере овладения навыками работы с материалами усиливаются и требования к учащимся. Форма подведения итогов – контрольные задания (итоговые работы), заканчивающие изучение каждой темы, просмотры, ежегодные выставки лучших работ, выполненных в материале.

2. Содержание учебного предмета

Программа включает в себя следующие разделы:

Основные темы, понятия, разделы декоративного искусства, необходимые для дальнейшего использования знаний в обучении изобразительному искусству:

-орнамент, как основа декоративного искусства, его главная отличительная черта;

-цветоведение– наука, занимающаяся постижением гармонии цветовых сочетаний, созданием цветовых гамм, их использование в разработке художественного образа произведения:

-основы законов композиции – раздел акцентирует внимание учащихся на основных понятиях изобразительной композиции: форма и цвет, композиционный центр, равновесие, ритм и т.д.

-развитие пространственного мышления – раздел занимается созданием декоративных композиций в пространстве, продиктованных временем и технологией декоративно-прикладного искусства.

-основы технологий – раздел отвечает за изучение и развитие навыков работы с различными материалами и инструментами.

-стилевое единство произведений изобразительного искусства – необходимое качество художественного произведения, которое можно изучать на основе культурного наследия и народного искусства.

Изучение вышеперечисленных понятий и разделов начинается с первого года обучения. Занятия составлены с учётом возрастных особенностей учащихся, что обусловлено целями и задачами каждого года обучения. С каждым новым годом обучения задачи усложняются. Усложняются и задания как в теоретическом смысле, так и в технологическом.

Учебно-тематический план

1 год обучения

№ п/п	Тема занятий	Кол-во часов		
		Всего	Теория	Практ.
1.	Орнамент. 1) Геометрический (композиция в квадрате, полосе); 2) Растительный (композиция в квадрате, полосе); 3) Животный (композиция в круге).	4	1	3
2.	Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Смешивание сближенных и контрастных цветовых гамм, монохромная шкала.	4	1	3
3.	Орнаменты в круге с подбором сближенных цветовых гамм (геометрический, растительный) “Времена года”. Понятие симметрии .	6	1	5
4.	Орнаменты в круге на контрастные цветовые сочетания (2 цвета + чёрный + белый). Понятие асимметрии и композиционного центра . Понятие стилизации в изображении растений и животных.	6	1	5
5.	Роспись декоративной тарелки по лучшему эскизу (растение и животное) красками по стеклу. Использование контура в декоративных композициях.	6	1	4
6.	Изготовление новогодних игрушек: бумажная пластика, роспись по стеклу и лоскутная техника.	6	1	5
7.	Работа с изразцами. Изготовление изразца из глины с последующей росписью и обжигом с использованием стилистики изразцов русских мастеров. Понятие рельефного орнамента	8	1	7
8.	Роспись по дереву. Создание декоративной композиции в стиле Пермогорской Северодвинской росписи прялок. Изготовить на деревянной доске по заранее подготовленному эскизу. Изучение элементов росписи. Понятиестилев декоративном искусстве.	9	1	8
9.	Лепка игрушки из глины в стиле Филимоново, с последующей росписью. Стилистика промысла и сочетание орнаментов на форме простых и сложных.	9	1	8
10.	Аппликация из бумаги по эскизу. Создание композиций не с использованием красок, а с использованием цветной бумаги, как декоративного средства изображения.	6	1	5
	Всего	64	11	53

2 год обучения

№ п/п	Тема занятий	Кол-во часов		
		Всего	Теория	Практ.
1.	Эскиз декоративной тарелки с использованием разных типов орнаментов на одной форме. Симметричная и асимметричная композиция с ярко выраженным композиционным центром. Стилизация животных форм.	4	1	3
2.	Эскиз декоративного коврика с орнаментами, цветовая гамма которых выражает определённое эмоциональное настроение. Использовать сочетание различных типов орнамента в одном изделии. Придумать название коврику (например “Туманное утро”, “Весёлая ярмарка” и т.д.)	4	1	3
3.	Сказочный город. Использование геометрического орнамента и сближенные цветовые гаммы в декоративном панно в технике “Витраж”.	4	1	3
4.	Изготовление витража “Сказочный город” красками по стеклу. Использовать эскизы. Значение контура в декоративной композиции.	8	1	7
5.	Изготовление масок к новогодним праздникам из папье-маше с последующей росписью.	6	2	4
6.	Роспись бутылок различной формы красками по стеклу прозрачными и матовыми. Темы: “Морское дно”, “Сказочный город”, “Волшебный сад”. Составить композицию из бутылок разной формы, объединённых общей цветовой гаммой и темой.	8	2	6
7.	Изучение народного костюма России . Подготовка эскизов костюмов с изучением элементов южного, северного, центрального направлений костюмов народов России. Проследить, как сочетаются разные орнаменты в сложной форме русского костюма.	8	2	6
8.	Создание декоративной композиции с использованием знаний по народному костюму в технике “Лоскут”. Темы: “Масленица”, “Колядки”, “Русские сказки”.	10	2	8
9.	Городецкая роспись . Элементы, стилистика, техника выполнения. Создание декоративного панно с оригинальной композицией в стилистике Городецкой росписи.	10	2	8
10.	Роспись шкатулок, поставцов и других предметов круглой формы в стиле Городецкой росписи.	4	1	3
	Всего	66	15	51

3 год обучения

№ п/п	Тема занятий	Кол-во часов		
		Всего	Теория	Практ.
1.	Эскиз декоративной тарелки “Танцы народов мира”. Стилизовое решение, цветовое решение, использование костюмов.	6	1	5
2.	Изготовление тарелки из папье-маше и роспись по эскизам “Танцы народов мира”.	8	1	7
3.	Роспись матрёшки, работа с формами разного размера с сохранением стилизованного единства. Понятие композиционного центра и соподчинение ему остальных частей декоративной композиции.	12	2	10
4.	Работа с глиной. Лепка с последующим обжигом и глазированием декоративного сосуда в стиле Скопина (Гжели, майолики).	10	2	8
5.	Графическая стилизация животных и растительных форм с использованием традиций русского народного искусства “Лубок”. Создание графических композиций в стиле русского лубка (русские сказки, былины).	6	1	5
6.	Изготовление декоративного панно в технике витраж с использованием традиций и стилистики русской народной резьбы по дереву и по камню. Темы: “Сказочные птицы Сирин и Алконост”, “Лев – царь зверей”, “Русалки”.	8	1	7
7.	Роспись по дереву “Золотая Хохлома”, её элементы и виды. Создание объёмно-пространственных композиций в стиле хохломской росписи (набор посуды).	12	2	10
8.	Роспись деревянной вазы по собственному эскизу со своим цветовым и стилистическим решением.	4	1	3
	Всего	66	11	55

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа по учебному предмету «Прикладное творчество»:

1. Знание основных понятий и терминологии.
2. Знание основных видов графики и технологии их исполнения
3. Знание основных законов прикладной композиции
4. Знания основ цветоведения и цветовую символику
4. Навыки и умения в работе над практическими заданиями, осмысление графического языка, его особенностей и условности.
5. Умение самостоятельно выполнять изделия.

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны:

знать:

- основные законы построения композиции;
- особенности построения декоративной композиции;
- законы построения орнамента;
- основные виды графики и их специфику;
- основные принципы стилизации и формообразования;
- знать характеристики и символику цвета;
- техники графики (графический рисунок.);

уметь:

- вести последовательную работу - от эскизов и упражнений до законченного варианта;
- выполнять подготовительные эскизы карандашом, тушью, маркером;
- грамотно построить композицию;
- владеть техниками и приемами росписи изображения орнамента разных стилей;
- мыслить образами, уметь абстрагироваться;
- изображать различные фактуры предметного мира;
- выполнять стилизацию растений, животных;
- выполнять орнамент силуэтом, линией, пятном, использовать фактуры.

4. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация проводится в форме просмотра-выставки итоговой работы, выполненной в последнем полугодии выпускного класса.

Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

- 5 (отлично) - ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, грамотно применил различные техники и материалы.

- 4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении, недочетов в композиции и в цветовом решении, неточностях технологического исполнения задания.

- 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность учащегося практически отсутствует, учащийся неряшлив и безынициативен.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

1 Основной **формой занятий** является урок смешанного типа 1 раз в неделю по 2 часа. Урок включает в себя теоретическую часть – беседу с показом наглядных пособий, таблиц репродукций, показом приёмов работы, и практическую часть – самостоятельную работу учеников. Теоретическая часть составляет примерно $\frac{1}{4}$ от урока (15 – 20 минут), что целесообразно для данного возраста. В конце урока проводится просмотр работ с разбором ошибок (5 – 10 минут). Примерно 2 раза в полугодие проводятся экскурсии в места народных промыслов. Привезённые фотоматериалы и образцы изделий используются на уроках как наглядные пособия

2 Приёмы и методы обучения.

-наглядный показ приёмов рисования; -групповое обсуждение домашних и классных работ; -проверка знаний итоговыми контрольными заданиями; -проверка теоретических знаний викторинами; -ежегодные выставки и просмотры; -участие в городских и международных конкурсах.

3. Оборудование:4. Материалы;

-столы, стулья, стеллажи; -бумага разных сортов (A2, A4) -планшеты, подрамники; -кисти (беличьи, колонковые, щетина) № 1 – 8; -мольберт для показа; -простые карандаши, ластики; -слайд-проектор; -скотч, кнопки; -видеомагнитофон; -ткани разных сортов; -банки для воды; -клей, ножницы; -краски (акварель, гуашь, темпера, акрил, витражные, для батика); -глина, пластилин; -деревянные и стеклянные заготовки под роспись; -контуры по стеклу и ткани; -цветные карандаши, гелевые ручки.

5. Методическое оснащение учебного процесса:

-фонд работ учащихся;
-фонд методических разработок педагогов;
-методическая литература;
-наглядные пособия и таблицы;
-образцы изделий народного прикладного искусства.

6 Список литературы

1. Гармония цвета Минск "Харвест" 2004 г.
2. "Городецкая роспись" Л.Я.Супрун "Культура и традиции" 2006 г.
3. Народная роспись Северной Двины Москва Изобразительное искусство 1987 г.
4. Роспись по стеклу А.Гир, Б.ФристоунАртродник
5. Искусство батика АСТ. Внешсигма Москва 2001г.
6. Основы композиции О.Л.Голубева "Изобразительное искусство" Москва 2001г.
7. "Русский рисованный лубок" Москва "Русская книга" 1992 г.
8. Керамика Скопина Е.Н.Хохлова Рязань 2000 г.
9. "Русская народная живопись" С.К.Жегалова "Просвещение" Москва 1975 г.
10. "Декоративная композиция" Г.М.Логвиненко "Владос" Москва 2006 г. 11."Русский народный костюм" "Советская Россия" Москва 1989 г. 12."Русское деревянное зодчество" "Советский художник" Москва 13.Гжельская традиционная керамика (наглядное пособие) "Мозаика-Синтез"
14. Русская игрушка "Советская Россия" Москва 1987 г.
15. Орнаменты народов мира С.Ю.Афонькин, А.С.Афонькина Кристалл СанктПетербург 1998 г.
16. Русский сувенир. Матрёшка. Л.И.СоловьёваИнтербук-бизнес Москва 1997 г.
17. "Писанка" З.Н.Иваницкая "Мир" 2001 г.
18. Русский фольклор А.Аникина "Художественная литература" Москва 1985 г.
19. Искусство Жостова. Современные мастера "Советская Россия" Москва 1987 г.
20. "Простые узоры и орнаменты" Ю.Г.Дорожин "Мозаика-Синтез" Москва
21. "Первые уроки дизайна" Т.Логунова "Мозаика-Синтез" Москва
22. "Сказочная Гжель" Ю.Г.Дорожин "Мозаика-Синтез" Москва
23. "Хохломская роспись" Ю.Г.Дорожин "Мозаика-Синтез" Москва
24. "Секреты бумажного листа" Н.Р.Макарова "Мозаика-Синтез" Москва
25. "Мезенская роспись" Ю.Г.Дорожин "Мозаика-Синтез" Москва
26. "Узоры Северной Двины" Ю.Г.Дорожин "Мозаика-Синтез" Москва
27. Городецкая роспись Ю.Г.Дорожин "Мозаика-Синтез" Москва