

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» (МБУДО ДХШ)

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МБУДО ДХШ
Протокол № 4
«29» мая 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 32/р от 30.05.2025
Директор Л.М. Левченко

**Дополнительная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства
«Живопись»
(5-летний срок обучения)**

**по учебному предмету
«СКУЛЬПТУРА»**

Предметная область
В.00. В.04.

Разработчик:
Коробова Татьяна Владимировна,
преподаватель высшей категории
МБУДО ДХШ

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
3. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
5. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа разработана с учётом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», составлена на основе типовых программ по скульптуре с учётом опыта преподавания данного предмета в детской художественной школе города Мурманска. Программа составлена для учащихся 1–5 классов ДХШ, в возрасте 10–18 лет. Срок реализации программы – 5 лет.

Программа по учебному предмету «Скульптура» входит в комплекс дисциплин дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

Программа допускает возможность творческого изменения отдельных заданий и их последовательности, однако устанавливает обязательные для всех задачи и содержание курса обучения скульптуре в целом и по каждому классу в отдельности.

Главной целью обучения в ДХШ является приобщение учащихся к художественной культуре, обучение их основам изобразительной грамоты, воспитание их эстетического вкуса, а также выявление наиболее одаренных учащихся для продолжения художественного образования в средних специальных учебных заведениях. Кроме того, развитие у учащихся осознания художественной, эстетической, гражданской значимости изобразительного искусства, воспитания любви и уважения к художественным ценностям отечественной и мировой культуры способствуют активному проведению в жизнь принципа воспитания через обучение.

«Скульптура» – особый предмет, который учит пространственному мышлению, способствует развитию у учащихся трёхмерного восприятия объёмной формы и умения хорошо чувствовать и передавать изобразительными средствами объём и пространство.

Данный предмет в основном практический. Небольшой объём теоретической части состоит из вводной беседы, проводимой в первом классе, и кратких бесед перед каждым заданием, когда учащимся разъясняется содержание задания и указываются методы его решения. Беседы должны сопровождаться показом иллюстративного материала: гипсовых слепков, репродукций, фильмов, материала из методического фонда школы. Рекомендуется также проводить экскурсии в музеи, выставки, устраивать тематические показы репродукций в мастерской.

Общая трудоёмкость учебного предмета «Скульптура» составляет 250 часов, из них 165 часов аудиторных занятий и 85 часов самостоятельной работы.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Скульптура» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы практических и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

Образовательные:

- изучить ключевые понятия скульптуры и методы работы с объемом и пропорцией;
- развивать навыки анализа предметов и их характеристик;
- овладеть техническими приемами лепки рельефа и росписи, работая как с натуры, так и по памяти.

Развивающие:

- развивать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребность в общении с духовными ценностями через анализ произведений искусства;

- формировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности с учетом их исторических и национальных особенностей;
- совершенствовать уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, а также понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;
- формировать у обучающихся личностные качества, способствующие освоению учебной информации в соответствии с программными требованиями, включая умение планировать домашнюю работу и контролировать свою учебную деятельность;
- развивать навыки взаимодействия с преподавателями и другими обучающимися, умение давать объективную оценку своему труду и формировать самостоятельность в учебном процессе

Воспитательные:

- развивать патриотические чувства и понимание влияния искусства на общество;
- воспитывать толерантность, обсуждая культурные ценности;
- формировать осознанное отношение к культуре как важной части жизни общества;
- воспитывать стремление к личностному и духовному развитию.

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Скульптура» рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторские занятия и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах:

Аудиторские занятия – 1 час в неделю.

Самостоятельная работа – 17 часов в год.

В течение всего периода обучения большое значение придается самостоятельной работе, развивающей у учащихся наблюдательность и умение находить типичные явления в окружающей действительности (что особенно важно при создании композиции); выявлению художественного вкуса к пластическому скульптурному материалу; пониманию композиционного строя, его музыкальности и завершенности работы; раскрытию творческих способностей учащихся.

Виды учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации					Всего часов
	1	2	3	4	5	
Классы						

Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа (в часах)	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	85
Максимальная нагрузка (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	250
Вид промежуточной аттестации	зачёт	экзамен									

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по специфике предмета.

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным и хорошо освещенным (30 – 40 кв.м на 4 –10 учащихся).

Оборудование: скульптурные станки, стулья, подиумы для постановок, классная доска. Гипсы: розетки, орнаменты, геометрические тела, слепки античных скульптур, обрубков, и др. Бытовые предметы для постановок, драпировки.

Материалы: скульптурный пластилин, глина, стеки, измерительный циркуль, бумага, карандаши.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

Предметные результаты:

Учащиеся по завершению программы приобретут

- владение скульптурным материалом;
- приобретение навыков в изготовлении каркаса;
- обобщенно передавать характер и движение объема в пространстве;
- вести работу от общего к частному, то есть от большой формы – к постепенной конкретизации, детализации изображаемого и в завершающем периоде работы – от частного к общему;
- самостоятельно решать композиционные задачи (объемно-пространственные представления, пластическая взаимосвязанность, круговой обзор, читаемость силуэта, отбор характерных деталей, выразительность и т. д.).
- Во время промежуточных аттестаций выявляются недостатки и достижения каждого из учащихся.

Метапредметные результаты:

Учащиеся по завершению программы

- разовьют навыки самостоятельного мышления, формируя умение задавать вопросы и находить на них ответы через исследование и практику;
- приобретут опыт критического осмысления и интерпретации произведений искусства, анализируя их контекст и значение в современном обществе;
- разовьют культурную компетентность, осознавая разнообразие культурных традиций и подходов в искусстве;
- сформируют представление о роли искусства в жизни человека и общества, а также о его влиянии на эмоциональное и интеллектуальное развитие, основываясь на конкретных примерах;

- овладеют основами методологического подхода к созданию и анализу художественных проектов, учитывая тенденции современного искусства.

Личностные результаты:

Учащиеся по завершению программы:

- укрепят патриотические чувства и осознание влияния искусства на общество, активно участвуя в обсуждении отечественных художественных традиций и их роли в формировании культурной идентичности;
- освоят содержания традиций, истории и современного развития отечественной культуры, выраженных в произведениях народного, прикладного, изобразительного искусства, архитектуре;
- разовьют сознательный подход к восприятию эстетического в действительности искусстве, а также к собственной творческой деятельности.

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории скульптуры, включает в себя задания по аналитической работе в области скульптуры, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Распределение учебных часов по темам, содержание практических занятий, порядок изложения программного материала может быть изменен в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

Раздел 1. Материалы и инструменты

Раздел 2. Лепка из глины

Раздел 3. Анималистическая скульптура

Раздел 4. Фигура человека

Раздел 5. Многофигурная композиция

Раздел 6. Работа с натуры

Раздел 7. Рельеф

Раздел 8. Скульптура на каркасе

Раздел 9. Объёмные формы

Учебно-тематический план

№	Перечень разделов, тем, заданий	Кол-во часов		
		Аудит ор. занятия	Самостоят. работа	Максимум. уч. нагрузка
Первый год обучения (1 класс)				
Раздел 1. Материалы и инструменты				
1	Вводная беседа. Лепка с натуры овощей, фруктов, близких по форме геометрическим телам (ознакомительное занятие)	2	2	4
2	Однофигурная композиция «Мифологический персонаж» по эскизам	6	3	9
3	Однофигурная композиция «Сказочная птица» по эскизам. Рельеф	6	3	9

Раздел 2. Лепка из глины				
4	Однофигурная композиция. Глина, обжиг	4	2	6
5	Игрушка-свистулька. Барашек. Птица. Конь. Глина, обжиг	4	2	6
6	Итоговая работа. Двухфигурная композиция. Скульптурная иллюстрация к сказке по эскизам. Глина, обжиг	11	5	16
ВСЕГО:		33	17	50
Второй год обучения (2 класс)				
Раздел 3. Анималистическая скульптура				
1	Лепка анималистической композиции «Фантастический зверь, птица»	4	2	6
2	Однофигурная композиция «Животные» (по наброскам)	6	3	9
3	Этюды «Животное» (работа с натуры в классе)	8	4	12
Раздел 4. Фигура человека				
4	Наброски с натуры сидящего человека (одетого) в двух позах	5	3	8
5	Итоговая работа. Композиция на тему: «Литературный сюжет».	10	5	15
ВСЕГО:		33	17	50
Третий год обучения (3 класс)				
Раздел 5. Многофигурная композиция				
1	Этюд «Сидящая фигура в несложной позе»	8	4	12
Раздел 6. Работа с натуры				
2	Этюд двухфигурной композиции с предварительными эскизами по наблюдению на тему «Жанровая сцена»	10	6	16
3	Итоговая работа. Композиция «Цирк».	15	7	22
ВСЕГО:		33	17	50
Четвертый год обучения (4 класс)				
Раздел 7. Рельеф				
1	Этюд. Двухпланный рельеф, натюрморт	6	3	9
2	Композиция в рельефе (орнаментальная)	6	3	9
Раздел 8. Скульптура на каркасе				
3	Этюд фигуры в движении (с применением каркаса, в положении стоя, на «глаголе»)	10	5	15
4	Итоговая работа. Композиция (в объёме) на историческую тему	11	6	17
ВСЕГО:		33	17	50
Пятый год обучения (5 класс)				

Раздел 9. Объёмные формы

1	Этюд (по наброскам). Фигура человека в движении (работа на каркасе)	7	3	10
2	Портрет друга или обрубков головы человека	8	5	13
3	Итоговая работа. Тематическая двухфигурная композиция.	18	9	27
ВСЕГО:		33	17	50
ИТОГО:		165	85	250

Годовые требования. Содержание разделов и тем

В первом классе работа над объёмной скульптурой начинается с определения основных соотношений и пропорций предметов постановки, далее учащийся приступает к детальной и конкретной проработке, передавая индивидуальные особенности каждого предмета, сохраняя, правильные пропорции и соблюдая соотношения между ними. В итоге учащийся должен привести работу к целостному состоянию (подчиняя деталь целому), добиться предельно точного изображения натуры.

На втором году обучения значительно серьезнее проходит работа над этюдами с натуры – композиция создается на основе пройденного материала. Учащиеся выполняют наброски фигуры человека, сидящего в несложной позе. Главное в этой работе – уловить и обобщенно передать характер и движение объёма в пространстве, не вникая в детали.

В третьем классе учащиеся продолжают работу с живой натуры, а также над тематической композицией. В работе с живой натуры большое внимание уделяется передаче характера и состояния модели, проработке формы.

На четвертом году обучения дается понятие о каркасе, объясняется его назначение в скульптуре. Здесь преподавателю важно обратить внимание учащихся на то, что каркас должен строиться прочно и обдуманно, и уже в нем необходимо представить себе будущую работу: почувствовать ее движение, характер, красоту, пропорции, соотношение объёмов в пространстве, учитывать особенности данной постановки и движение модели, а также представить всю композицию в целом. Учащиеся приобретают навыки изготовления проволочного каркаса. После изготовления каркаса приступают к прокладке этюда в пластилине. Необходимо, работая над его основными частями, одновременно добиваться предельно точного изображения натуры и целостности этюда.

Пятый год обучения – самый сложный, завершающий. Большинство часов отводится работе с натуры. Закрепляются начальные профессиональные навыки работы в скульптуре.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1 класс, 50 часов

Разделы программы по скульптуре для первого класса предусматривают знакомство с пластическими материалами (глиной и пластилином).

Главные задачи обучения:

1. приобретение первоначальных профессиональных навыков работы (лепка из целого куска обеими руками, круговой обзор, отход от работы);
2. развитие наблюдательности и зрительной памяти;
3. знакомство с основными принципами построения композиции с акцентированием внимания на передачу движения;
4. приобретение обязательного в процессе работы навыка отхода от станка для осуществления сравнения выполняемого задания с натурой или для его кругового обзора.

Раздел 1. Материалы и инструменты

Задание 1.

Вводная беседа. Лепка с натуры овощей, фруктов, близких по форме геометрическим телам (ознакомительное занятие).

Рассказ о скульптуре с использованием иллюстративного материала (репродукции и материалы методического фонда). Виды скульптуры (круглая скульптура малых форм, рельеф). Жанры скульптуры (станковая, монументальная, декоративная). Материалы: глина и ее виды, воск, пластилин, гипс, камень, дерево, металлокерамика, пластмасса. Оборудование мастерской (рабочее место, станок, инструмент). Передача особенностей объемов, пропорций и форм модели (т. е. ее выразительности).

Задача: Знакомство группы с мастерской, а преподавателя – с группой. Выявление у учащихся степени подготовленности к лепке.

Обучение детей работе профессиональным скульптурным методом (разминать материалы и лепить объём пальцами из целого куска, не допуская механического подхода к выполнению задания, т. е. раскатывания шариков, конусов и т. д. и сборки отдельных деталей). Постоянное напоминание об этом в течение всего года (и далее, в случае необходимости); обучение работе с натуры: умению наблюдать предмет, анализировать его объём, пропорции, формы при постоянном сравнении с натурой. Первые понятия о массе и объёме. Особое внимание к красоте и неповторимости живой природы (при большой схожести форм каждое яблоко, каждый перец имеют свою конструкцию, характер и т. д.).

Материал: пластилин. Размер: натуральная величина, время 2 часа.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок листьев растений и различных пород деревьев с натуры.

Задание 2.

Однофигурная композиция «Мифологический персонаж» по эскизам». Работа на основе ранее созданных индивидуальных эскизов учащихся на тему «Мифологический персонаж».

Задача: Развитие образного мышления, передача характера сказочного героя пластическими средствами.

Материал: пластилин. Размер по выбору и согласованию с преподавателем, время 6 часов.

Самостоятельная работа: чтение мифов народов мира, выполнение предварительных эскизов.

Задание 3.

Однофигурная композиция «Сказочная птица» по эскизам. Рельеф.

Задача: Развитие фантазии, интересное композиционное решение, создание эскизов. Обучение работе с рельефом.

Материал: пластилин. Размер: 15–18 см, время 6 часов.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом, выполнение предварительных эскизов.

Раздел 2. Лепка из глины

Задание 4.

Однофигурная композиция.

Задача: Совершенствование техники лепки из глины, знакомство со способом лепки из конуса, примазка отдельных деталей. Декорирование изделия.

Материал: глина. Размер по выбору учащихся и согласованию с преподавателем, время 4 часа.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза будущей работы.

Задание 5.

Игрушка-свистулька. Барашек. Птица. Конь.

Задача: Научить лепить из целого куска глины, привить навыки работы над объёмной формой.

Материал: глина. Размер по выбору учащихся и согласованию с преподавателем, время 4 часа.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

Задание 6.

Итоговая работа. Двухфигурная композиция. Скульптурная иллюстрация к сказке по эскизам.
Задача: Использование знаний, полученных в первом классе. Комбинация различных изобразительных техник при создании композиции, навыки работы в материале, выразительность композиции и соответствие материала выбранной тематике. Выявление владения основными принципами построения скульптурной композиции на уровне, доступном данному возрасту.

Материал: глина. Размер по выбору учащихся и согласованию с преподавателем, время 11 часов.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов будущей композиции, поиск образов персонажей.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

2 класс, 50 часов

Разделы программы по скульптуре для 2 класса предусматривают освоение следующих задач:

1. закрепление знаний, полученных на первом году обучения;
2. дальнейшее развитие и совершенствование пластических навыков учащихся на основе усложнения заданий как натуральных, так и композиционных;
3. развитие способности видеть окружающий мир, среду;
4. развитие зрительной памяти;
5. дальнейшее освоение навыков в передаче пропорций и движения натуры; владение формой предметов;
6. умение передавать в материале характер и фактуру формы;
7. совершенствование навыков объёмно-пространственного решения композиции в доступной возрасту форме;
8. развитие умения передавать анатомическое строение человека и животных в форме, доступной учащимся данного возраста.

Раздел 3. Анималистическая скульптура

Задание 1.

Лепка анималистической композиции «Фантастический зверь, птица».

Задача: Развитие фантазии и наблюдательности, развитие объёмно-пространственного мышления, умения применять технологию лепки из одного куска и декорирования изделия.

Материал: пластилин. Размер по выбору учащихся и согласованию с преподавателем, время 4 часа.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза будущей работы.

Задание 2.

Однофигурная композиция «Животные» (по наброскам). Работа выполняется по собственным предварительным зарисовкам.

Задача: Заострение внимания на круговом обзоре работы; ее выразительность, цельность.

Материалы: пластилин. Размер по выбору учащихся и согласованию с преподавателем, время 6 часов

Самостоятельная работа: выполнение набросков животных.

Задание 3.

Этюды «Животное» (работа с натуры в классе). Объект постановки: домашнее животное (собака, кошка и т.д).

Задача: Развитие наблюдательности – выявление и передача особенностей строения, характера, повадок животного, соотношения объёмов фигуры. Внимание на анатомическое строение животного.

Материалы: пластилин. Размер: 12 – 15 см., время 8 часов.

Самостоятельная работа: выполнение набросков животных.

Раздел 4. Фигура человека

Задание 4.

Наброски с натуры сидящего человека (одетого) в двух положениях. Объект постановки: учащиеся лепят натурщика или друг друга с натуры. Постановка в несложной позе, сидя (желательно, чтобы позирующие были разного возраста).

Задача: Наблюдение модели; знакомство с пропорциями человеческой фигуры. Передача в работе движения, основных масс, пропорций фигуры. Внимание на выразительность силуэта, характера, позы, возраста. Решение задачи в общих массах. Круговой обзор и цельность решения работы. В зависимости от позы и общего пластического решения возможна работа с плитом и без него.

Материалы: глина или пластилин. Размер: 15 – 20 см., время 5 часов.

Самостоятельная работа: выполнение набросков фигуры человека.

Задание 5.

Итоговая работа. Композиция на тему: «Литературный сюжет».

Задача: Использование знаний, полученных во втором классе, при работе с натурой. В композиции использовать не более двух-трёх фигур, включая птиц, животных, человека, различного вида предметов. Выявление владения основными принципами построения скульптурной композиции на уровне, доступном данному возрасту.

Материалы: глина или пластилин. Размер по выбору учащихся и согласованию с преподавателем, время 10 часов.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов будущей композиции, поиск образов персонажей.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

3 класс, 50 часов

Разделы программы по скульптуре для третьего класса предусматривают дальнейшее усложнение заданий, повышение требований к работам учащихся и освоение ими следующих задач:

1. дальнейшее развитие глазомера;
2. продолжение освоения подготовительной работы для создания композиции: использование документального материала, собственных наблюдений, взятых из окружающей действительности, с интересными, характерными моментами; умение видеть главное, запечатлевать это в своих работах, как в эскизах, так и в композициях, в доступной возрасту форме;
3. закрепление навыков правильного хода работы над композицией – от поиска композиционного решения в эскизе к работе в большом размере.

Раздел 5. Многофигурная композиция

Задание 1.

Этюд «Сидящая фигура в несложной позе». Объект постановки: сидящая модель (одетая) в простой спокойной позе. Две модели на группу.

Задача: Построение объёма, решение работы в цельной, обобщенной форме. Передача движения и характера модели.

Материалы: пластилин. Размер: 15 – 20 см., время 8 часов.

Самостоятельная работа: выполнение набросков фигуры человека.

Раздел 6. Работа с натуры

Задание 2.

Этюд двухфигурной композиции с предварительными эскизами по наблюдению на тему «Жанровая сцена».

Задача: Развитие зрительной памяти учащегося, построение каркаса с передачей в нем движения. Распределение весовых и пропорциональных отношений массы фигуры в пространстве с передачей движения, характерных особенностей изображаемого. Внимание на не перегруженность и целостность композиции.

Материалы: глина или пластилин. Размер: 15 – 20 см., время 10 часов.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок предметов быта.

Задание 3.

Итоговая работа. Композиция «Цирк». Работа по памяти, представлению.

Задача: Беседа о декоративности этого задания, о возможности применения фактуры. На основе полученных знаний – создание композиции с включением двух-трёх фигур на заданную тему. Передача равновесия масс, движения, выразительности композиции, силуэта, настроения. Работа должна быть рассчитана на круговой обзор.

Материалы: глина или пластилин. Размер: 15 – 20см., время 15 часов.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов будущей композиции, поиск образов персонажей.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

4 класс, 50 часа

Разделы программы по скульптуре для четвертого класса предусматривают повышение требований к работе, дальнейшее усложнение заданий, освоение учащимися следующих задач:

1. умение работать над композицией в рельефе, уделяя особое внимание распределению планов, пластической и динамической выразительности, ритму, роли фона;
2. знакомство с построением каркаса для лепки фигуры человека, работа с каркасом (уже в нем должно выявляться движение модели) построение человеческой фигуры в движении;
3. закрепление полученных во втором и третьем классах навыков работы над фигурой человека с натуры;
4. повышение требований к работе учащихся: к ее выразительности, читаемости ее силуэта, пластическому построению композиции, ее образного решения. Работа должна быть рассчитана на круговой обзор.

Раздел 7. Рельеф

Задание 1.

Этюд. Двухплановый рельеф, натюрморт. Объект постановки: фрукты, овощи, предметы быта (не более трёх предметов в композиции). Две постановки на группу.

Задача: Знакомство с трансформацией трёхмерного пространства и объёма в уплощенном пространстве рельефа. Построение двухпланового рельефа.

Материалы: глина или пластилин. Размер: 15 – 20см., время 6 часов.

Самостоятельная работа: работа с литературой.

Задание 2.

Композиция в рельефе (орнаментальная). Работа по представлению.

Задача: Выявление степени владения учащимися композиционным строем, понимания ими ритма, движения композиции, согласованности формы, в которую необходимо закомпоновать

рельеф, и непосредственно его орнаментального строя. Декоративность решения, тщательный отбор деталей.

Материалы: глина или пластилин. Размер: 15–20см., время 6 часов.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза будущей работы.

Раздел 8. Скульптура на каркасе

Задание 3.

Этюд фигуры человека в движении (с применением каркаса)

Задача: Грамотное построение модели. Передача движения, размещения основных масс в пространстве. Сосредоточение внимания на весомости цельного объёма и деталей.

Материалы: глина или пластилин. Размер: 15–20см., время 10 часов.

Самостоятельная работа: выполнение набросков фигуры человека.

Задание 4.

Итоговая работа. Композиция (в объёме) на историческую тему (не более трёх фигур). Более конкретно тема композиции может быть сформулирована преподавателем.

Задача: Развитие у учащихся умения выбирать в большой теме конкретный сюжет, использовать вспомогательный документальный материал; передача в работе характера события, эпохи, пластическая организация объёмно-пространственной композиции. Внимание на чёткость силуэта, не перегруженность и образную выразительность композиции; круговой обзор работы.

Материалы: глина или пластилин. Размер: 15–20см., время 11 часов.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов будущей композиции, поиск образов персонажей.

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

5 класс, 50 часа

Раздел программы «Скульптура» последнего, выпускного класса предусматривает повышение требований к работе, продолжение совершенствования знаний и навыков работы.

Задачами программы 5-го класса являются:

1. закрепление полученных во время учебы знаний, с наибольшей отчетливостью проявление их при выполнении заключительного задания по композиции;
2. владение навыками работы с натуры;
3. дальнейшее развитие у учащихся способности предельно концентрировать внимание, распределять свои силы для работы, а также умения расчленять задачу на отдельные этапы;
4. знакомство со строением головы человека на основе работы с натуры и по античным слепкам (в дальнейшем в СУЗе и ВУЗее эта работа будет одной из основных), обратить внимание на изучение принципа строения и сочленения головы и шеи, их упрощенной формы, их осей и взаимосвязи;
5. самостоятельное решение композиционных задач в заключительной работе; выявление объёма знаний, полученных в этой области за время обучения в школе (объёмно-пространственные представления, пластическая взаимосвязанность, круговой обзор, читаемость силуэта, отбор характерных деталей, выразительность и т. д.), в доступной возрасту форме. Предполагается, что при выполнении свободной темы учащиеся получают возможность полнее раскрыть склонность к тому или иному жанру скульптуры, а также свои профессиональные способности и возможности.

Раздел 9. Объёмные формы

Задание 1.

Этюд (по наброскам). Фигура человека в движении (работа на каркасе)

Задача: Внимание на расположение основных масс фигуры, положение ее осей и основных конструктивных узлов: таза, плечевого пояса, позвоночника.

Материалы: глина или пластилин. Размер: 15 – 25см., время 7 часов.

Самостоятельная работа: выполнение набросков фигуры человека.

Задание 2.

Портрет друга или обрубков головы человека. Две постановки на группу.

Задача: Построение сложной формы в пространстве. Работа двумя руками. Первое знакомство с конструкцией и принципами построения головы и шеи (ось объёмов, симметрия построения, лицевой угол). Распределение основных масс.

Материалы: глина или пластилин. Размер: 15– 20см., время 8 часов.

Самостоятельная работа: выполнение портретных зарисовок.

Задание 3.

Итоговая работа. Тематическая двухфигурная композиция.

Задача: работа завершающая курс обучения. Выявление, проверка и закрепление всех знаний по скульптуре, композиции в скульптуре.

Материалы: глина или пластилин. Размер: 15 – 20 см., время 18 часов.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов будущей композиции, поиск образов персонажей.

Требования к уровню подготовки учащихся

Результатом освоения учебного предмета «Скульптура» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:

- владение скульптурным материалом;
- приобретение навыков в изготовлении каркаса;
- обобщенно передавать характер и движение объёма в пространстве;
- вести работу от общего к частному, то есть от большой формы – к постепенной конкретизации, детализации изображаемого и в завершающем периоде работы – от частного к общему;
- самостоятельно решать композиционные задачи (объёмно-пространственные представления, пластическая взаимосвязанность, круговой обзор, читаемость силуэта, отбор характерных деталей, выразительность и т. д.).

Во время промежуточных аттестаций выявляются недостатки и достижения каждого из учащихся.

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация – зачёт во 2-м, 4-м, 6-м и 8-м, экзамен в 10-м полугодиях проводится в форме творческих просмотров работ учащихся за счет аудиторного времени. По итогам просмотра учащимся выставляется годовая оценка. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ учащихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, тестирования.

Критерии оценок

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

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

Оценка 5 «отлично» – учащийся выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи;

Оценка 4 «хорошо» – в работе есть незначительные недочёты в композиционном решении, при работе в материале есть небрежность;

Оценка 3 «удовлетворительно» – работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность учащегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, учащийся безынициативен.

ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предложенные в настоящей программе темы заданий по скульптуре следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность преподавателю творчески подойти к обучению, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Занятия скульптурой должны начинаться с ознакомления учащихся со скульптурной мастерской, в которой им предстоит заниматься, ее оборудованием, рабочим местом, инструментом, правилами приготовления и хранения материала (глины, пластилина). Программа рассчитана на мелкогрупповые занятия в условиях детской художественной школы.

Первое занятие в первом классе – ознакомительное как для учащихся, так и для преподавателя. Преподаватель дает краткое задание на свободную тему и по результатам исполнения выясняет степень подготовленности учащихся, их видение и понимание объёма. Затем рекомендуется провести беседу о скульптуре как об одном из видов изобразительного искусства. В сжатой форме рассказать о ее видах: рельефе, круглой скульптуре, в том числе о скульптуре малых форм; о материалах, в которых работает скульптор. Используя только что созданные работы учащихся, преподаватель кратко дает первые понятия о массе, объёме, о взаимосвязи фигур в композиции.

Работа над заданием в круглой скульптуре начинается с установки станка, имеющего вращающуюся верхнюю доску. Станок необходимо установить так, чтобы работа находилась на уровне глаз учащегося.

В течение урока преподаватель должен учитывать, особенно в 1, 2-х классах, индивидуальный ритм работы учащихся, их работоспособность, степень подготовленности.

Каждое задание должно развивать у учащихся зрительное восприятие – координацию зрительного аппарата и рук; дисциплинировать внимание, научить контролировать и выявлять свои ошибки, сравнивая натуру со своей работой, во время отхода от станка (напоминать об этом в течение всего периода обучения). Преподавателю следует на протяжении всего периода обучения развивать трудолюбие у учащихся.

С самого начала деятельность преподавателя должна быть направлена на то, чтобы учащимися были усвоены основные положения работы со скульптурой: лепка из целого куска, умение работать обеими руками, круговой обзор, отход от работы и правильная последовательность в выполнении работы – от общего к частному, то есть от большой формы – к постепенной конкретизации, детализации изображаемого и в завершающем периоде работы – от частного к общему.

По мере приобретения учащимися необходимых навыков в работе и технике исполнения, задачи усложняются и требования к работе возрастают.

В дальнейшем объектами для работы могут служить предметы быта, близкие по форме геометрическим телам, рельефные гипсовые орнаменты, птицы, животные и сам человек.

Постановки выполняются как в круглой скульптуре, так и в рельефе. Параллельно делаются наброски с натуры. С первых уроков преподавателю необходимо обратить внимание учащихся на соблюдение заданного размера работы и пропорций натуры. В тех случаях, когда это возможно, работа выполняется в натуральную величину.

После усвоения работы с натуры предлагаются задания по композиции на заданную тему. Учащимся разъясняется, что работе над композицией предшествуют поиски темы, сюжета, взятых из литературных источников, жизненных наблюдений.

После чего следует большая подготовительная практическая работа: зарисовки по представлению, с натуры, выполнение многочисленных эскизов (на бумаге и в материале), из которых только пластически наиболее интересно раскрывающие идею могут стать основой композиции. Такой подход к работе одновременно делает ее увлекательной, дает возможность полнее раскрыться учащемуся в своем творчестве и благоприятно сказывается на результате работы. Желательно, чтобы этот метод работы вошел в систему творчества учащегося. Так, создавая композицию на тему «Животные», «Птицы», учащиеся делают зарисовки с натуры. В качестве моделей могут быть использованы домашние животные как самих учащихся, так и посещение зоокружков и живых уголков домов творчества. Наблюдать за птицами и выполнять наброски также можно во дворах, парках и вблизи водоёмов. Тут же, они могут лепить небольшого размера эскизы. Постепенно знакомясь с животным, наблюдая его повадки и поведение, учащиеся должны стремиться к достижению в своих работах наибольшего сходства с натурой. Затем в мастерской они выполняют свой эскиз в глине.

Преподавателю необходимо своевременно объяснить учащимся, что композиция в круглой скульптуре должна иметь не одну точку зрения и быть рассчитана на круговой обзор, что скульптуре свойственны соотношения объёмов, равновесие масс, движение в пространстве, выразительность силуэта, игра света и тени, цельность композиции. Эти свойства скульптуры являются основой работы в течение всего времени обучения.

В первом классе учащиеся работают без каркаса, создавая цельные, в едином куске, композиции. Задача преподавателя – направлять творческую мысль учащегося, при этом бережно сохраняя то, что предложил сам автор. Одновременно необходимо, чтобы работа (композиция или этюд) была грамотно построенной и выразительной.

Темы для композиции должны быть занимательными, т. к. без заинтересованности, увлеченности (особенно в этом возрасте) не может быть удачно решенных композиций.

С первого класса учащиеся должны знать, что законченность работы – это выразительность при правильном построении и выполнении задачи, поставленной преподавателем перед каждым заданием.

В течение всего периода обучения большое значение придается самостоятельной работе – развивающей у учащихся наблюдательность и умение находить типичные явления в окружающей действительности (что особенно важно при создании композиции); выявлению художественного вкуса к пластическому скульптурному материалу; пониманию композиционного строя; завершенности работы; раскрытию творческих способностей учащихся. Некоторые задания могут выполняться в керамической глине с последующим обжигом.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 17 часов в год, которая выполняется в форме домашних заданий (упражнения к изученным темам, рисование с натуры, эскизирование).

Самостоятельные работы по скульптуре просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания учащимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), ремесленных мастерских (скульптура, керамика), участие в творческих мероприятиях, конкурсах, культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и возможность работы с книгой, иллюстративным материалом в библиотеке.

Дидактические материалы

Для успешного результата в освоении программы по скульптуре необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по видам скульптуры;
- таблицы по этапам работы над скульптурой;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурдейный М.А. Искусство керамики. – М.: Профиздат, 2005.
2. Ватагин В. Изображение животных. – М., 1957.
3. Голубкина А. Несколько слов о ремесле скульптора. – М., 1963.
4. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. Д.И. Менделеева. – М., 2004.
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2004.
6. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник./Пер. с англ. П.А.Самсонова – Минск, 2003.
7. Одноралов И. Скульптура и скульптурные материалы. – М., 1982.
8. Писаревская Л. Лепка головы человека. – М., 1962.
9. Рабинович М. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и её применение в рисунке. – М., 1978.
10. Скульптура. История искусства для детей. Под ред. Е.Н.Евстратовой. – М.: Росмэн, 2002.
11. Школа изобразительного искусства: Сб. в 9-ти вып. – М., 1960-1988.
12. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997.
13. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.