

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОСЕЛОВСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АНАШЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Утверждаю:
Директор МБОУ Анашенская СОШ №1
В.Н. Горинова

Образовательная программа Художественные ремесла

Возраст детей: 7-15 лет

Срок реализации: 1 год

Составитель: Королева И. В.
педагог дополнительного образования

п. Анаш, 2018 г.

Содержание

1. Пояснительная записка	3
--------------------------------	---

2. Учебно-тематический план.....	7
3. Содержание программы дополнительного образования	8
4. Результативность программы.....	10
5. Условия реализации программы	10

1. Пояснительная записка

При освоении содержания программы используется принцип единства и неделимости задач духовного, творческого развития, а также освоения художественного ремесла. Во время освоения ремесленных навыков дети знакомятся с великим наследием духовной культуры нашего народа. Овладевают практическими приемами вышивки, росписи по ткани. И сами учатся создавать уникальные вещи, но находя новую современную форму и назначение. При этом важно не утратить традиционных веками отработанных приемов формообразования и декора. Осваивая старинные традиционные технологии, дети не только приобретают навыки, но и занимаются исследованием народного искусства. Посещая музеи, выставки, зарисовывают и копируют образцы, собирают материалы по народному искусству.

Мастерская художественных ремесел работает для широкого круга детей и их родителей, не равнодушных к судьбе русской и сибирской культуры, желающих освоить традиционные народные ремесла и рукоделия, внести в свою жизнь и быт красоту и духовность народного искусства.

Народное декоративно-прикладное искусство, в котором раскрывается духовная жизнь народа, его история, имеет значение для развития культуры, восприятия чувств, становления художественного вкуса. Оно отражает не внешний облик окружающего мира, а внутреннюю жизнь народной души, глубину народного духа. С древних времен у красоты была очень важная функция - оберегать человека от мира зла и хаоса. В древних орнаментах зашифрована информация нравственных ценностей человека.

В каждом из этих видов, декоративно-прикладного изделия сохраняется в сжатом виде многовековой опыт человечества, его представление об окружающем мире. В мастерской художественных ремесел дети занимаются углубленным изучением отдельных видов декоративно-прикладного искусства, как: резьба по дереву, мозаика, врезная инкрустация, точение, обработка капа, лесная скульптура, изделия из щепы, обработка бересты, спиральное плетение.

Знакомясь и осваивая принципы народных технологий, дети погружаются в таинство народного искусства. Мир народного мышления, близок к духовному миру детей в соприкосновении с ним, у детей развивается образное и ассоциативное мышление. Творчество ребенка, как и творчество народного мастера, рождается от созерцания гармонии и красоты мира. Используя образы, взятые у окружающей его природы и жизни, народное творчество никогда не копирует, всегда остается самим собой. И одной из главных задач программы является задача научить ребенка понимать красоту окружающего мира и передавать ее в своих работах, помочь понять, что законы формообразующей природы и законы, по которым работает художник - едины. Природа – главный учитель для человека. Постигая уроки природы, дети учатся понимать форму, линию, симметрию, цвет, гармонию и соразмерность природных творений и сознательно использовать их в своем творчестве.

Мир народного искусства многолик, разнообразен, но удивительно целен и един. Виды народного искусства – музыкальный фольклор,

народный театр, костюм, былины и сказки, художественные ремесла объединяет единая система художественных образов, нравственных ценностей, эмоциональных символов. Благодаря им разрозненные во времени и пространстве произведения народного искусства становятся цельным явлением культуры. Ряд ключевых образов, эмоциональных символов русского народного искусства является общим для духовной жизни всего человечества. Эти древние образы живут в мифах, хранятся в памяти разных народов мира. Содержание мифологических образов в народном искусстве раскрывается в форме знаков.

В былые времена народного мастера на творческое самовыражение вдохновляли не только приемы и технологии, наработанные веками, а древняя история, рассказывающая о мироустройстве, возможность магического преобразования окружающего мира.

Рассматривая коллекцию предметов народного искусства в музеях, в книгах мы видим в каком щедром, разнообразии открываются эмоциональные символы, сколько вариантов на основе простого знака появляется из-под рук резчиков по дереву. Модифицированная программа составлена на основе авторской программы Яновой Л.М., которая является победителем Российского конкурса программ дополнительного образования.

Цели программы

1. Воспитание творческой личности.
2. Знакомство и обучение основам народного ремесла.

Задачи

Развивающие:

- развивать и формировать творческие способности детей через их собственную художественную деятельность;
- развивать творческое воображение, ассоциативное мышление;
- научить ребенка понимать красоту окружающего мира и передавать ее в своих работах.

Обучающие:

- научить работать с различными инструментами и художественными материалами;
- дать основы композиции и цветовых сочетаний.

Воспитывающие:

- воспитывать культуру труда (внимание, аккуратность, целеустремленность);
- воспитывать культуру взаимоотношения в коллективе (доброжелательное отношение друг к другу);
- любовь к национальным корням и традициям;
- формировать способность личности к самопознанию, саморазвитию, самосовершенствованию.

Основные мероприятия по набору детей:

- беседы с детьми и родителями при встрече;
- посещение родительских собраний, линейек 1 сентября;
- выпуск буклетов; наглядный показ вещей, изготовленных в мастерской.

Место реализации программы: МБОУ Анашенская СОШ №1.

Особенности содержания программы

Отличительной особенностью программы является:

- изучение народных традиций и ремесел в тесной взаимосвязи с дизайном современной жизни;
- программа включает в себя несколько самостоятельных видов декоративно-прикладного искусства, а именно - резьба по дереву, точение, обработка бересты.

Программа рассчитана на 1 год обучения.

На занятиях дети овладевают целым рядом трудовых умений: работа с красками, аппликацией, работа с ножницами и клеем, с природным материалом. Дети учатся работать аккуратно, достигать, положительных результатов преодолевая трудности и прилагая волевые усилия. У них формируется культура труда. Одновременно закладываются основы: специфическая постановка руки, прием держания инструмента, правильная посадка за работой. Работая с ножницами, кистью развивается моторика мелких мышц руки.

Большое значение придается как развитию творческих способностей детей, так и техническому совершенствованию мастерства. Чем больше у детей практический опыт в различных видах художественной деятельности, тем больше развиваются их творческие способности.

Одна из особенностей декоративно-прикладного искусства состоит в том, что для выполнения задания требуется длительное время. Чтобы дети не потеряли интерес к работе над одной и той же вещью, нужно подводить итоги каждое занятие, отмечая результаты труда. Это психологически помогает справиться с заданием, конечный результат которого будет получен не скоро. Очень важно, чтобы дети последовательно видели результат своего труда.

Выполнение каждой работы – это творческий процесс, знакомство с основами композиции, с особенностями формы и цвета изобразительных мотивов орнамента, значение ритма и симметрии, решение цветовой гаммы – все это дети должны усвоить на занятиях.

Важно, чтобы выполняемые детьми работы были не только красивы, но и полезны и имели применение в жизни.

Работа с природным материалом (гербарий) учит детей внимательно вглядываться в окружающий мир, развивать фантазию, уясняет особенности каждого материала, помогает осознать его красоту.

Чтобы создать растительный орнамент, дети изучают строение растений, стилизуют и декоративно обрабатывают изображение, чтобы потом использовать в построении орнамента.

Для творческого подъема детей на занятиях используются различные формы и методы обучения: прослушивание сказок и легенд, пословиц и поговорок, пение птиц, шум ветра и трав, просмотр слайдов и репродукций, показ творческих работ детей и педагога, образцов народного и профессионального искусства, посещение выставок, экскурсии на природу.

Мир народного мышления близок духовному миру детей, в соприкосновении с ним у детей развивается образное и ассоциативное мышление. Постигание духовной сути народного искусства, творческое развитие ребенка, освоение художественного ремесла – это неделимый процесс. На занятиях дети знакомятся с великим наследием духовной культуры нашего народа, семантикой орнамента и ритуальным значением вышивок, узнают о годовом круге народных праздников, обычаях, обрядах, о русском быте, об убранстве русской избы, утвари. Знакомятся с традиционной тряпичной куклой, узнают о ее важной роли в обрядовой жизни русского крестьянства. Овладевают практическими приемами выполнения мозаики.

Изучение художественных ремесел способствует постижению духовной сути художественного ремесла.

Формы занятий

Основная форма обучения – индивидуальное сотрудничество педагога и ученика, соединение творческих знаний с практической работой, на которую отводится основное количество часов.

Индивидуальное обучение каждого ребенка обусловлено учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, выбором технических средств в выполнении задания и сложностью технологий, когда секреты ремесла передаются педагогом ученику из рук в руки.

Работа идет поэтапно: от простого к сложному.

В программе предусмотрены как индивидуальные, так и коллективные задания. Существуют варианты заданий, учитывающие возрастные особенности детей. Занятия программы увязаны в единую содержательную систему и усложняются по мере обучения.

Совместные занятия родителей и детей.

Занятия в форме народных посиделок, сочетающие ручной труд, пение народных песен, рассказы, сказки.

Метод самореализации, самоуправления через решение различных творческих задач.

Критерии оценки результатов

Программа предусматривает наблюдение за развитием личности ребенка и осуществить контроль усвоения материала.

- отзыв родителей;
- наблюдение;
- коллективная работа;
- выставки; конкурсы;
- подготовка к праздникам;
- разработка проектов; защита творческих работ.

2. Учебно-тематический план

Человек и природа

	Тема	Количество занятий		
		Всего	Теория	Практика
1.	Чем и как работает художник-прикладник	2	2	
2.	Разнообразие форм природы	4	2	2
3.	Ритм в природе и искусстве	6	1	5
4.	Теплые и холодные краски природы	14	3	11
5.	Цветовой контраст	15	4	11
6.	Волшебное превращение листьев и цветов в мотив	22	6	16
7.	Орнамент: построение и виды	14	2	12
8.	Подарки зимы	20	3	17
9.	Луговые травы	20	3	17
10.	Волшебный цветок	10	1	9
11.	Красота ажюра	15	2	13
12.	Праздник, выставка детских работ, подведение итогов года	2		2
	Всего	144	29	115

3. Содержание программы дополнительного образования

Уроки природы

1. Чем и как работает художник-прикладник

Содержание: Знакомство с мастерской, с различными видами ремесел, с материалами и инструментами, с главной темой года.

Основные понятия: нож косяк, резцы по дереву, краски.

Формы и методы работы: рассказ, беседа.

2. Разнообразие форм природы

Содержание: Основные формы (круг, треугольник, прямоугольник, цилиндр, конус) существующие в природе, которыми пользуется человек в своем творчестве. В окружающей нас природе проявляется закон соотношений между быстрым и медленным движением, светлым и темным, маленьким и большим.

Основные понятия: движение, размер, форма, цвет.

Формы и методы работы: самостоятельная работа, демонстрация с использованием образцов.

Материалы: краски, кисти.

3. Ритм в природе и искусстве

Содержание: Чувство ритма сопровождает человека повсюду, потребность в нем заложена природой. Ритм – это всеобщая закономерность. В природе ритм проявляется в чередовании времен года, соотношение малого и большого. Знакомство с орнаментом, основные законы построения. Самостоятельное творческое решение простых орнаментальных композиций. Задание: сделать аппликацию из геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат), разложив их в ритмическом порядке.

Основные понятия: ритм, закономерность, соотношение малого и большого, орнамент, закон построения.

Формы и методы работы: самостоятельная работа, демонстрация таблиц, карточек.

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.

4. Теплые и холодные краски природы

Содержание: Рассматриваем, как народные мастера использовали радужную гамму в предметах декоративно-прикладного искусства. Выполнение творческого задания, ассоциирующегося с временами года.

Основные понятия: радужная гамма, теплые и холодные краски.

Формы и методы работы: самостоятельная работа, рассказ, показ образцов.

5. Подарки зимы

Изготовление игрушек. Зимняя природа дарит нам массу идей, это и особенная форма кристаллических снежинок, особый зимний колорит, графика силуэтов деревьев на снежном фоне. Снег и иней обобщают формы заснеженных деревьев, и мы видим в елке конусы, в кустах шары или цилиндры. Использование вспомогательных выкроек и схем позволяет выполнить несложные пластические композиции. Любая модель создается на основе конструкции, получаемой в результате сгиба листа бумаги.

Тайна снежинок.

Содержание: Используя один первичный мотив (модуль) природа создает бесконечное разнообразие форм. Задание: зарисовка снежинок, вырезка из бумаги, выполнение поздравительных открыток.

Основные понятия: колорит, графика силуэтов, снежный фон, формы, конструирование, специфические особенности.

Формы и методы работы: самостоятельная работа, беседа, демонстрация изделий, иллюстраций.

Материалы: бумага, гуашь, ножницы, клей.

Сетчатая структура.

Содержание: Многие творения природы имеют сетчатую структуру, например, разрыв коры лопнувшей в процессе роста, соты, сеть паука и т.д. Задание: изготовление бумажных фонариков, закрепление навыков работы с ножницами при вырезании мелких деталей.

Основные понятия: сетчатая структура, кора, соты, паутина.

Формы и методы работы: творческая коллективная работа, обсуждение, работа с литературой.

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.

Игрушки и украшения для елки.

Содержание: Учить изготавливать елочные игрушки и дополнять их деталями, придавая выразительность образу.

Основные понятия: блески, дождь, мишура, снежинки, бусы, цепь.

Формы и методы работы: беседа, работа с использованием схем.

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, подсобный материал.

6. Орнамент: построение и виды

Содержание: Знакомство с орнаментом и его видами. Рассматривая примеры растительного орнамента, обращаем внимание на то, что элементы узора взяты из мира живой природы и декоративно переработаны.

Основные понятия: орнамент, растительный орнамент, элементы узора.

Формы и методы работы: творческая работа, экскурсия, наблюдение, сбор коллекции трав.

Материалы: бумага, гуашь, кисти, ножницы.

7. Луговые травы

Содержание: Совершенные формы различных трав бесконечно разнообразны, в своей неброской красоте и не похожи друг на друга. Каждая травинка имеет свой собственный рисунок и цвет. Соотношение светлого и темного. Задание: работа над эскизом – изображение различных трав; выполнение в материале.

Основные понятия: формы различных трав, соотношение большого и малого, светлого и темного, ритмы, изогнутые линии.

Формы и методы работы: творческая работа с образцами, беседа.

Материалы: бумага, гуашь, фломастеры, резцы по дереву.

8. Волшебный цветок

Содержание: В природе все подчинено строгим законам развития. Радиальная симметрия характерна для кристаллов, низших животных и цветов. Задание: используя радиальную симметрию сделать эскиз цветка и

выполнить в технике аппликации; выполнение в материале, аппликация из ткани с применением вышивки.

Основные понятия: формы различных трав, соотношение большого и малого, светлого и темного, ритмы, изогнутые линии.

Формы и методы работы: работа в группе, обсуждение, работа с карточками, схемами.

Материалы: бумага, гуашь, фломастеры, кисти, резцы по дереву.

9. Красота ажюра

Содержание: Приглядевшись к лишайникам и мхам, покрывающим старые пни, можно увидеть их необычайную красоту колорита и рисунка. Изысканные морозные узоры на окнах, паутина в осеннем лесу – все это напоминает тончайшее кружево искуснейших мастеров. Задание: работа над эскизом орнаментальной композиции, выполненным в материале.

Основные понятия: лишайники, мхи, колорит, изысканные узоры.

Формы и методы работы: итоговая самостоятельная работа, образцы.

Материалы: бумага, фломастеры, краски, кисти.

10. Заключительный урок. Открытие отчетной выставки.

4. Результативность программы

Учащиеся должны знать:

- историю декоративно-прикладного искусства;
- инструменты и материалы; - термины;
- основные правила оформления изделия.

Уметь:

- читать схемы, работать с инструментом и литературой;
- пользоваться литературой; - владеть терминологией;
- подбирать цветную гамму для создания и оформления изделия.

Приобретаются навыки: учащиеся осваивают основные приемы и технологию, учатся работать и составлять схемы и эскизы, воспитывают в себе аккуратность и усидчивость.

Сформируются ключевые компетенции: учащиеся способны организовать рабочее место, извлекают пользу из образовательного процесса, несут ответственность за свое изделие. Дети развивают учебные компетенции и организаторскую деятельность.

5. Условия реализации программы

Программа реализуется педагогом дополнительного образования Королевой Инной Владимировной. Образование высшее, стаж работы: 16 лет, первая квалификационная категория.

Список литературы

1. Резьба по дереву. Мозаика Составитель В.И Рыженко. Москва, 2003 г.
2. Прорезная резьба. А.Б Горшкалев. Основы художественного ремесла. - М.: АСТ Пресс, 1998.
3. Г. Федотов Дарите людям красоту. 1985 г
4. Основы художественного ремесла. В.А Барадулин. Москва, 1991г.