

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Школа искусств № 51»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

программа по учебному предмету
ПО.01 УП.02. ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Художественная обработка бересты и древесины.

п.г.т. Яя 2020 г.

«Одобрено»
Педагогическим советом

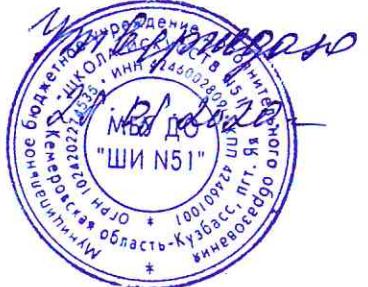
«28» августа 2014 г.

Разработчик: Дроздов А. А. – преподаватель Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Яйская районная детская школа искусств № 51»

Рецензент

фамилия, имя, отчество, должность

Пояснительная записка

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО — это особый мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, посуда или одежда, занимает определенное место не только в организованной человеком среде жизнедеятельности, но прежде всего — в его духовном мире.

Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и многогранное. Это и уникальное *крестьянское искусство*, уходящее своими корнями в толщу веков; и его современные «последователи» — традиционные *художественные промыслы*, связанные общим понятием — народное искусство; и классика — *памятники мирового декоративного искусства*, пользующиеся всеобщим признанием и сохраняющие значение высокого образца; и *современное декоративно-прикладное искусство* в широком диапазоне его проявлений: от малых, камерных форм до значительных, масштабных, от единичных предметов до многопредметных ансамблей, вступающих в синтез с другими предметами, архитектурно-пространственной средой, иными видами пластических искусств.

Процесс приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству осуществляется с учетом психофизиологических особенностей детей на разных этапах их художественного развития.

Программное содержание выстраивается вокруг трех сфер художественной деятельности: изобразительной, конструктивной и декоративно-прикладной.

Программа рассчитана на 4 года обучения с объемом 408 часов (по 102 часа в год). Возраст обучающихся от 8 до 17 лет.

Основные задачи:

1. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве.
2. Формирование творческой активности.
3. Формирование художественных знаний, умений и навыков.
4. Заинтересовать учащихся в необходимости возрождения искусства работы по бересте.

По окончании первого класса учащиеся должны:

знать:

- историю возникновения народных промыслов по бересте в России
- какое место занимали берестяные изделия в жизни русского человека
- технологию обработки бересты и изготовление предметов из бересты

уметь:

- различать технику производства берестяных изделий различных территорий

По окончании второго класса учащиеся должны:

знать:

- об истоках и специфике образного языка декоративно-прикладного искусства;
- об особенностях уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе крестьянских вещей, множественность вариантов художественных трактовок традиционных образов, мотивов, сюжетов);
- смысловое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки и т. д.);

уметь:

- выявлять связь художественного образа вещи с ее практическим значением, материалом, техникой исполнения (ткачество, вышивка, резьба по дереву и т. д.);
- воплощать собственный замысел с опорой на народную традицию;
- отражать в рисунках и «проектах» единство формы и декора, народные представления о красоте на доступном для данного возраста уровне, совершенствуя умения в области декоративной композиции;
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, ритма, объема, а также принципами декоративного обобщения в процессе создания декоративных композиций в духе народного (крестьянского) искусства;
- реализовывать полученные знания и умения в процессе восприятия и учебно-творческой декоративной деятельности.

По окончании третьего класса учащиеся должны:

знать:

- несколько традиционных народных художественных промыслов России (промышлены народной глиняной игрушки, Гжель, Городец, Хохлома, Полхов-Майдан, Жостово), их истоки, современное развитие, главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов.

(форма, материал, особенности росписи, цветового строя, главные элементы орнамента, приемы письма);

уметь:

- выявлять в произведениях народных художественных промыслов связь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, единство материала, формы и декора;
- передавать единство формы и декора, выстраивать орнаментальные (возможно, декоративно-сюжетные) композиции, используя повтор и вариативность художественных трактовок главных элементов орнамента (растительного, геометрического, зооморфного).

По окончании четвертого класса учащиеся должны:

знать:

- об образной, смысловой стороне костюма, о его роли и значении в жизни общества как социального знака;
- о специфике символического языка герба — знака отличия;

уметь:

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (Древнего Египта, Древнего Китая, Западной Европы эпохи Средневековья и барокко);
 - выявлять стилевое единство костюма, мебели, предметов украшения интерьеров в учебно-творческих работах, связанных с созданием декоративных панно;
 - владеть практическими навыками выразительного использования формы, линии, пятна, цвета, фактуры, композиции при выполнении декоративных заданий;
- реализовывать полученные знания, умения, навыки в индивидуальных и коллективных формах работы.

Учебно-тематический план.
1 класс.

№	Тема	Количество часов
1	Вводное занятие	3
2	Берестяной промысел на Руси	12
3	Применение бересты в быту	18
4	Изготовление берестяной посуды	30
5	Берестяные украшения	27
6	Место бересты в жизни человека в старицу и в наши дни	12
	Итого	102

1. Вводное занятие.

На вводном занятии учащиеся узнают как правильно заготавливать бересту, в какое время лучше всего это делать, как правильно хранить бересту, чтобы она не высыхала, не ломалась, сохраняла свои пластические свойства.

2. Берестяной промысел на Руси.

Издревле люди занимались изготовлением незамысловатых вещей, которые как произведение искусства попросту не замечали, на них не обращали особого внимания. Но стоит к ним приглядеться, раскрывается своеобразная красота форм берестяных изделий, их особая пластичность, в которой соединяются свойства мягкой поверхности подобной ткани и качества твердого.

Известно, что на лесной территории нашей страны в бывших Вологодской, Архангельской, Олонецкой, Вятской, Владимирской, Нижегородской губерниях, а так же на Урале и Сибири – в Пермской и Тобольской губерниях, существовали промыслы, прославившиеся берестяными изделиями. Задача этой темы – познакомить учащихся с отличительными чертами берестяных промыслов различных территорий и областей Руси.

3. Применение бересты в быту.

Береста – это кора березы, которая является уникальным природным материалом, она имеет своеобразное строение, поверхностный слой её выделяется белым цветом, за ним следуют тончайшие многочисленные желтоватые слои, которые составляют так называемую бересту - прочный, гибкий, неподдающийся гниению материал. Эти свойства поставили бересту в ряд жизненно необходимых для человека материалов. Из бересты гнали

черный деготь, делали легкие лодки – берестянки, кровлю для жилища (шалаш, чум), плели обувь: лапти, болотные сапоги, предметы одежды – куртки, картузы, шляпы. В специально изготовленных туесах и коробах хранились различные продукты.

В стародавние времена на Руси бересту в большом количестве использовали для письма. Из нее изготавливали игрушки и украшения.

4. Изготовление берестяной посуды.

В народном быту широко применяли традиционные берестяные изделия, туеса, или бураки, набиушки, лукошки, заплечники, или пестри, сумки или зобенки.

Туеса из бересты – что термос: молоко в них не скисает, рыба зимой не смерзается, а в жару не портится. В них хранили сметану, кедровое масло, различные животные жиры, мед, ягоды, соленые грибы, квашенную капусту и многое другое. Все эти продукты могли храниться бесконечно долго, потому что береста обладает великолепными бактерицидными свойствами.

5. Берестяные украшения.

Береста очень теплый материал. Даже в холодной комнате она на ощупь теплая, потому что обладает большой положительной энергетикой. Поэтому в старину довольно популярны были украшения из бересты. Из нее изготавливали браслеты, бусы, обереги, различные медальоны и многое другое. Такие изделия снимают усталость, а зачастую и нормализуют давление.

6. Место бересты в жизни человека в старину и в наши дни.

Как видно из ранее изученных тем, береста имела огромное значение в жизни многих народов нашей страны, особенно для крестьян. Береста была одним из самых доступных и необходимых материалов, при помощи которого решали жизненно необходимые задачи по обустройству быта.

В наше время изделия из бересты утратили те позиции, что были ранее. В современном мире появилось великое множество материалов, из которых изготавливают посуду, одежду, украшения и т.д. Изделия из бересты в быту почти не используются. Однако берестяной промысел приобрёл огромное прикладное значение. Из бересты изготавливают высокохудожественные изделия, которые ценятся не только у нас в России но и за рубежом.

Учебно-тематический план 2 класс

№	Тема	Количество часов
1	Вводное занятие	3
2	Древние образы в народном искусстве	15
3	Убранство русской избы	12
4	Внутренний мир русской избы	12
5	Конструкция и декор предметов народного быта	18
6	Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки	18
7	Народный праздничный костюм	18
8	Народные праздничные гуляния	6
	Итого	102

1. Вводное занятие.

Уточняется расписание занятий, производится запись в журнале.
Проводится инструктаж по технике безопасности и поведению в классе (в школе).

2. Древние образы в народном искусстве.

Учащиеся знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), которые следует раскрывать как память народа.

Учащиеся должны понять, что в основе мышления наших далёких предков, их взаимоотношений с природой лежала яркая образность, поэтичность, что древние люди в своём стремлении отгородиться от злых сил и привлечь силы добра пользовались системой заклинаний. Которые приобретали вид схематических изображений, символовических знаков.

3. Убранство русской избы.

В этой теме учащиеся рассматривают крестьянское жилище в гармонии с природой, знакомятся с различными типами конструкций, декоративными элементами русских изб, делая первые шаги в расшифровке смысла отдельных символических знаков в народной резьбе.

Крестьянский дом рассматривается как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека. Накоплений знаний и представлений в этом направлении идёт через эстетические переживания и их закрепление в практической работе.

4. Внутренний мир русской избы.

Задача – сформировать у учащихся образные представления об организации, мудром устройении человека внутреннего пространства избы. Внутреннее пространство крестьянского дома строилось на единых принципах вселенского порядка: потолок связывался в народных представлениях с небом; матица (средний брус, несущий деревянный потолок) олицетворяла собой Млечный Путь на небе; пол – землю; домотканые половики-дорожки, постланые в направлении от двери к передним окнам, - были образным выражением идеи пути - дороги подпол символизировал нижний, подземный мир; окно – око – связь с большим миром, белым светом; красный угол был олицетворением зари.

5. Конструкция и декор предметов народного быта.

На занятиях по данной теме учащиеся знакомятся с «великим бытовым искусством», которое необыкновенно обогащало жизненный уклад русского крестьянина-земледельца.

Дети знакомятся с деревянной посудой, искусно вырезанной из дерева (скопкарь, ковш-черпак с высокой фигурной ручкой, солоницы-уточки, ковш-«конюх» с мотивами конских голов и т.д.).

Нужно обратить внимание на особенности пластической формы, на её «скulptурность». На единство конструктивного, декоративного и изобразительного элементов в образном строе вещи. На древние знаки-символы в декоре, образующие нарядное узорочье у деревянных предметов, на удивительную их соразмерность их человеку.

6. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки.

Главная задача- освоение языка орнамента на материале русской народной вышивки, формировать умение выстраивать орнаментальную композицию, используя традиционные образы и мотивы.

На уроке в процессе знакомства с орнаментами народных вышивок внимание обращается на природный характер, вариативное богатство художественных решений традиционных образов и мотивов, их необыкновенно артистическую геометрическую трактовку (реальные образы как бы раскладываются на орнаментально – геометрические элементы), а также на цветовой силуэтный узор нитяного рисунка, на доминанту в узорах вышивки красного, дополненного другими цветами.

7. Народный праздничный костюм.

Учащиеся знакомятся с образцами традиционной одежды разных народов. Нужно помочь им увидеть черты национального своеобразия в одежде разных народов, осознать её не только как функциональную вещь, но

и как выражение народных представлений о красоте. В процессе восприятия народного костюма у учащихся складывается представление о северорусском комплексе одежды (рубаха, сарафан, душегрея, кокошник) и южно-русском комплексе (рубаха, понёва, передник, навершник, кика), об украшении орнаментом жизненно важных участков в одежде (ворот, оплечья, грудь, рукава), защитно-охранительном значении орнамента.

8. Народные праздничные гулянья.

Тема даёт возможность раскрыть календарный народный праздник как некое событие в жизни людей, связанных с землей, как способ участия человека в событиях природы, будь то приход весны, начало полевых работ или созревание злаков.

В сознании наших предков время было не протяженным, а цикличным (выражение «круглый год») и измерялось праздниками-событиями (совместное бытие). Праздники в заведенном круге жизни, в годичном цикле проживания, в мерной череде будней становились своеобразными вехами эмоционального подъема человеческого коллектива, неся ощущение мимолетного счастья и желанной свободы. В образе праздника выражалось коллективное ощущение целостности мира, единения человеческого и природного.

**Учебно-тематический план
3 класс**

№	Тема	Количество часов
1	Вводное занятие	3
2	Древние образы в современных народных игрушках. Единство формы и декора.	21
3	Истоки и современное развитие традиционных народных художественных промыслов России (гжель, хохлома, жостово и др.)	30
4	Основные центры изготовлений изделий из бересты и их особенности	27
5	Интерес к художественным промыслам в нашей жизни	21
	Итого	102

1. Вводное занятие.

Уточняется расписание занятий, производится запись в журнале. Проводится инструктаж по технике безопасности и поведению в классе.

2. Древние образы в современных народных игрушках. Единство формы и декора.

Можно напомнить ребятам, что история игрушки началась с эпохи палеолита, когда в глубочайшей древности только зарождалась человеческая культура. В древности игрушечные предметы были далеки от забавы, они несли глубокий, магический смысл, были элементом магических обрядов.

Знакомя учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птиц, бабы.

3. Истоки и современное развитие традиционных народных художественных промыслов России (гжель, хохлома, жостово и др.)

Учащиеся знакомятся с произведениями Гжели, Хохломы, Городца, Жостова. Нужно обратить внимание на разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство формы и декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на главные отличительные элементы каждой из росписей.

4. Основные центры изготовлений изделий из бересты и их особенности.

В этой теме учащимся нужно рассказать об основных центрах изготовлений изделий из бересты таких как Вологодская, Архангельская, Вятская, Нижегородская губернии, а так же Урала, Сибири и Дальнего Востока. Раскрываются особенности и техника изготовления изделий из бересты.

5. Интерес к художественным промыслам в нашей жизни.

В этой теме учащимся обобщают полученные знания в процессе всего знакомства с народным искусством. Следует предложить ребятам рассмотреть **образ древа** (корни, ствол, крона) не только с точки зрения модели мироустройства, но и с точки зрения соотнесенности с народным искусством, т.е.; уйдя от конкретики образа, попытаться выйти на уровень философского его осмыслиения.

Учебно-тематический план 4 класс

№	Тема	Количество часов
1	Вводное занятие	3
2	Зачем людям украшения	12
3	Роль декоративного искусства в жизни древнего общества	21
4	Одежда говорит о человеке	27
5	О чем рассказывают нам гербы и эмблемы	18
6	Современное выставочное искусство	21
	Итого	102

1. Вводное занятие.

Уточняется расписание занятий, производится запись в журнале. Проводится инструктаж по технике безопасности и поведению в классе.

2. Зачем людям украшения.

Дается общее представление о месте и роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека и общества. Можно начать с конкретного примера декоративно-живописного убранства тела – например, у африканских племен или других народностей, – являющегося как бы предшественником костюма.

Важно донести мысль о том, что первые знаки на теле человека были результатом расслоение внутри первобытного общества: выделился предводитель, или вождь, старейшина, разделились общественные функции мужчин (воин, охотник) и женщин (продолжательница рода, хранительница очага), и эти социальные процессы породили необходимость знаков, отличий в виде раскраски тела, татуировок, ожерелий, набедренных повязок, головных уборов в виде перьев и т.п.

3. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.

Учащиеся знакомятся с костюмом древних египтян (фараона, знатных людей, жреца, чиновника и т.п.) с точки зрения его социальной окрашенности, с разнообразием предметов декоративного искусства, в образном строе которых находит свое отражение сложная система представлений древних египтян о мире.

В процессе знакомства с произведениями декоративно-прикладного искусства внимание учащихся обращается на знаки царственного величия в костюме фараона, являющегося сыном бога, и его наместником на земле, на особые знаки отличия в платье царицы, жреца, чиновника; на разнообразие

предметных форм, их утонченное изящество и ярко выраженную орнаментальность сложного декора с загадочными элементами.

4. Одежда говорит о человеке.

Учащиеся знакомятся с образом художественной культуры древней Греции, Востока на примере Японии, Западной Европы периода средневековья, учащиеся рассматривают костюм с точки зрения его образного единства с архитектурой

Учащиеся должны осознать, что форма, декор, цвет, материал в костюме людей разных сословий, профессий выступают своеобразными социальными признаками, по которым можно определить место человека в иерархической структуре общества, роль, которую он играет.

5. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы.

Основная задача уроков по данной теме – сформировать у учащихся представление о символическом характере языка герба как отличительного знака, о его составных частях, о символическом значении изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики, о символах и эмблемах в современных обществах.

6. Современное выставочное искусство.

Задачи учителя сформировать у учащихся представление о многообразии проявлений современного декоративно-прикладного искусства о взаимосвязи материала, формы и содержания, о новом понимании красоты современными художниками и одновременно нацелить на поиск и решения декоративной композиции (объемной или плоской), которую предстоит выполнить в конкретном материале.