

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение

«МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»
(МЦХШ при РАХ)

119049, г. Москва, улица Крымский вал, дом 8, корпус 2, т/ф. (499) 238-21-00, e-mail: secretary@art-lyceum.ru

Принято	Утверждено
На заседании УМС № <u>2</u> от « <u>25</u> » <u>декабря</u> 2018 г.	« <u>25</u> » <u>декабря</u> 2018 г. Директор МЦХШ при РАХ Губанов Д.В. Приказ № <u>26/1</u> от « <u>25</u> » <u>декабря</u> 2018 г.

**Рабочая программа дополнительной общеразвивающей
программы художественно-эстетической
направленности. «Резьба по дереву»
срок реализации - 2 года**

Автор-составитель:
Егоров А.К.

Москва 2018

I. Пояснительная записка

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в образовательный процесс:

Целью реализации программы является познакомить учеников с техникой резьбы по дереву –научить основным приемам, навыкам, а также показать специфику и отличие данной техники от других видов изобразительного искусства.

Программа рассчитана на обучение в течении двух лет

Основное направление – освоить основные законы декоративно прикладного искусства, познакомить обучающихся с новой для них техникой, научить их наблюдать окружающий мир и отражать красоту природы и мира вокруг нас в своих работах, замечать то, на что обычно мы не обращаем внимания. Дети такие разные, у каждого из них свои привязанности и предпочтения, свой неповторимый стиль и почерк, но всех их объединяет очень важное качество: язык искусства, техника исполнения, ремесло осваиваются и используются ими, чтобы выразить то, что чувствует их живая душа. Творчество для них это отражение душевной работы; чувства, разум, глаза и руки - инструменты души. Темы и задания, прежде всего обращены к познанию окружающего мира, к душе ребенка, его нравственному чувству. Занятия по данной теме способствуют развитию не только знаний о природе и искусстве, но и графическим приемам изображения, где главными средствами выразительности являются форма, ритм, пропорции, а также художественного мышления, чувства композиции. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Одной из главных целей преподавания становится задача развития у ребенка интереса к творчеству, способности самореализации.

Чувство соразмерности, ритма, образное мышление, воображение, интуиция, нравственное чувство - одинаково необходимые инструменты для выражения чувств и мыслей во всех видах творчества, в том числе и в изобразительном и декоративно прикладном искусстве.

Программа имеет практическую значимость, т.к. обучающиеся должны освоить ремесленные и художественные навыки и особенности художественного языка резьбы по дереву для дальнейшего профессионального роста.

Актуальность программы

Актуальность данной программы – повышение умений и навыков в работе с деревом, освоения нового художественного языка, композиционного решения работы, а также развитие умений построения художественного образа, отражающего творческий взгляд на окружающий мир.

В настоящее время очень важным для развития современного общества является возрождение духовности. Приобщение детей к миру прекрасного

раскрывает в них всё самое лучшее, светлое, доброе.

Обучающийся, создающий работу своими руками и видящий прекрасный результат, никогда не сможет разрушить тоже прекрасное, но созданное другими. Он учится видеть то, что скрыто от глаз многих, учится уважать традиции, любить и беречь окружающий мир, природу.

Общая характеристика учебного предмета (курса).

К особым характеристикам резьбы по дереву относятся ясность и читаемость изображения, легкость и быстрота исполнения, лаконизм, практичность и применение в предметах быта, благодаря этим качествам, резьба по дереву, остается актуальной и востребованной в современной жизни.

Резьба по дереву с давних времен нашла применение не только в небольших настольных работах, но также в дизайне интерьеров и архитектуре.

Для создания произведения резчик использует следующие материалы и инструменты: резцы и стамески различной формы, сверла, молоток, различные пилы, в том числе лобзик, различные наждачные бумаги, шлифовальные станки и т. д. . После создания эскиза мастер выполняет его в пластилине или воске(реже из мягких пород дерева), После чего в масштабе переносится на заготовку, из которой создается фигура или изображение. Завершающим этапом является покраска и лакировка произведения.

В России резьба по дереву называлась резным делом. Рисунок — означенка, употреблялись также слова: вызорочье, узорочье. Резное дело в народных традициях. Резьба по плоской поверхности в виде косиц и прямей, зубчиков, городцев и киотцев, желобков, звёздок, маковиц, грибков, кляпышей и т. д. Образец этой древней резьбы — царское место в Успенском соборе.

В конце XV века инок Троице-Сергиевской лавры Амвросий соединил в своих работах восточный, западный и традиционный русский орнамент и оказал огромное влияние на развитие резного дела XV—XVI века.

Древние изображения травяных узоров — в византийском стиле. Не ранее XVI века появляется фрящина (фряжские травы) — травяные украшения, заимствованные в Италии.

Во второй половине XVII века в России появилась немецкая резьба, фигурная, с готическими мотивами. В 1660 году этой резьбой была украшена царская столовая, построенная по проекту немецкого архитектора Декенпина. Появились новые инструменты и немецкие названия и термины: гзымьзумбь, шерхебель, шархебель, нашлихтебель и т. д. В резьбе и мебели появились карнисы, гзымзы, шпленгери, кракштыны (кронштейн), фрамуги, каптели, цыротные травы, фруфты и т. д. Мастера начали изготавливать резьбу по немецким мастерским лицевым книгам — то есть по образцам и рисункам.

2. Цель и задачи программы.

Целью данной программы является углубленное развитие художественных способностей детей, знакомство с новой техникой резьбы по дереву.

Основные задачи программы:

1. Освоить основные законы объемного изображения, реализованного в новом художественном материале – дереве.
2. Дать детям общее понятие декоративно прикладном и изобразительном искусстве, его видах, задачах, закономерностях.
3. Формировать культуру взаимодействия ребенка с миром природы и искусства.
4. Способствовать становлению творческой личности, дать фундамент единых представлений, лежащих в основе человеческой деятельности и в искусстве.
5. Создание условий для творческого развития личности обучающегося

Обучающие задачи:

- Познакомить детей с основами скульптуры и рельефа, с техникой резьбы по дереву
- Научить ребенка приемам и навыкам объемного изображения;
- Обогащать визуальный опыт детей через их знакомство с произведениями искусства.

Развивающие задачи:

- Развивать творческие способности у детей;
- Развивать чувство композиции, объема;
- Развивать художественный вкус, внимание, память, образное мышление, фантазию;
- Развивать конструктивные навыки и умения;
- Развивать способность к самостоятельной работе и анализу проделанной работы.

Воспитательные задачи:

- Воспитывать у детей бережное отношение к природе, искусству, своему труду;
- Воспитывать художественный вкус;
- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, ответственность
- Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать детям в их желании сделать свои работы практически значимыми;
- Предоставить детям возможность самим создавать композиции, новые творческие работы;
- Прививать навыки работы в коллективе.

Профориентационные задачи:

- Раскрытие начал профессиональной художественно – изобразительной деятельности.

3. Отличительные особенности программы:

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. Базируется на идеях педагогики сотрудничества, личностно-ориентированного обучения и проектной деятельности.

Во введении дети знакомятся с содержанием программы, инструментами и материалами, средствами выразительности.

Программа обучения рассчитана на 2 года, имеет 2 раздела и 4 темы:

Раздел 1: Основные понятия о резьбе по дереву. Простейшие орнаменты. Рельеф.

Тема 1. Основные понятия о резьбе. Узоры.

Тема 2. Художественные образы в дереве. Рельеф.

Раздел 2: Сложные орнаменты, круглая скульптура.

Тема 3. Круглая скульптура

Тема 4. Итоговые работы.

В каждом разделе выполняется творческая задача своего уровня, копируется произведения мастеров. Затем, после получения некоторых навыков работы, выполняется своя творческая работа.

Формы контроля усвоения программы: проведение выставок лучших работ, конкурсов.

Результаты освоения учебного предмета (курса).

В процессе обучения ученик должен научиться правильно пользоваться инструментами, понять принцип и специфику работы в данной технике. Также, после знакомства (копии) со стилем и методом работы различных мастеров, ученик должен уметь применять полученные навыки на практике в создании своих творческих произведений.

Структура занятий: введение, раскрывающее в общем виде через рассказ и показ содержание темы; упражнения и творческая работа, чтобы ребенок ощущал себя не пассивным слушателем, а активным творцом, пробуящим свои силы в изобразительном искусстве; индивидуальный подход поможет каждому ребенку выбрать особый вариант задания, доступный его уровню и возрасту;

4. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа:

Программа рассчитана на учащихся от 8 лет. Данная программа может использоваться для учащихся более старшего возраста.

Группа формируется по предварительному отбору.

Занятия проводятся в свободное от учебы время 1 раз в неделю по 2 часа. Занятия групповые: Группа - не более 15 чел.

5. Режим занятий:

- общее количество часов в год –74 ч.; с сентября по май
- количество часов и занятий в неделю - 1 раз в неделю по 2 ч.;

Все обучающиеся уже занимались в кружке ранее, поэтому необходима длительность занятий по 2 часа для выполнения технически сложных заданий

Форма занятий - комплексная: сочетание теории и практики.

II. Учебно-тематический план занятий по курсу «Резьба по дереву» 1 год обучения (2 часа в неделю)

№ тем	№ уроков	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:	
				Теория	Практика
Введение.			2ч.		
0.1	1	Техника резьбы по дереву. Знакомство с инструментами и художественными материалами (резцы, стамески, виды древесины). Упражнение 1. Линия и «треугольник».	2	0,5	1,5
Раздел 1. Раздел 1: Основные понятия о резьбе по дереву. Простейшие орнаменты. Рельеф.					
Тема 1. Основные понятия о резьбе. Узоры			36ч		
1.1.	2	Изучение орнамента. Копия фрагмента орнамента в материале. Растительный узор. Дерево, резцы.	2	0,5	1,5
1.2.	3	Продолжение изучение орнамента.	2		2
1.3.	4	Продолжение изучение орнамента.	2		2
1.4.	5	Продолжение изучение орнамента.	2		2
1.5.	6	Композиция «Каледоскоп»	2		2
1.6.	7	Освоение орнамента с использованием стамесок.	2		2
1.7	8	Продолжение изучения орнамента с использованием стамесок	2	0,5	1,5
1.8	9	Продолжение изучения орнамента с использованием стамесок	2	0,5	1,5
1.9	10	Продолжение изучения орнамента с использованием стамесок	2		2
1.10	11	На основе полученного опыта создание эскиза своего орнамента на бумаге (карандаш/маркер). Затем выполнение в материале. Дерево, резцы	2		2
1.11	12	Выполнение придуманного эскиза в материале	2		2
1.12	13	Выполнение придуманного эскиза в материале	2		2
1.13	14	Выполнение придуманного эскиза в материале	2	0,5	3,5
1.14	15	Освоение более сложных орнаментов и узоров	2		2
1.15	16	Освоение лиственного узора	2		2

1.16	17	Глубокий рельефный орнамент	2		2
1.17	18	Продолжение изучения орнамента	2		2
1.18	19	Продолжение изучения орнамента	2		2
Тема 2. . Художественные образы в дереве. Рельеф.			36 ч.		
2.1.		Понятие о рельефе. История. Образцы и примеры.	2	0,5	1,5
2.2.		Копирование простых рельефов	2		2
2.3.		Копирование простых рельефов	2		2
2.4.		Копирование простых рельефов	2		2
2.5.		Копирование простых рельефов	2		2
2.6.		Понятие об отличие узора от рельефа. Композиция.	2	0,5	1,5
2.7		На основе полученного опыта создание эскиза своего орнамента на бумаге (карандаш/маркер). Затем выполнение в материале.	2	0	2
2.8		Выполнение придуманного эскиза в материале	2	0,5	1,5
2.9		Выполнение придуманного эскиза в материале	2		2
2.10		Выполнение придуманного эскиза в материале	2		2
2.11		Выполнение придуманного эскиза в материале	2		2
2.12		Сюжетные композиции, создание эскиза, выполнение в материале.	2		2
2.13		Сюжетные композиции	2	0,5	1,5
2.14		Сюжетные композиции	2		2
2.15		Итоговая работа за 1 год обучения. Объединение полученных знаний.	2		2
2.16		Итоговая работа за 1 год обучения. Объединение полученных знаний.	2		2
2.17		Итоговая работа за 1 год обучения. Объединение полученных знаний.	2		2
2.18		Итоговая работа за 1 год обучения. Объединение полученных знаний.	2		2
		Итого часов:	74	4	70

III. Учебно-тематический план занятий по курсу «Резьба по дереву» 2 год обучения (2 часа в неделю)

№ тем	№ уроков	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:	
				Теория	Практика
Введение.			2ч.		
0.1	1	Постановка задачи, и объяснение предстоящей программы. Краткое прохождение прошлого раздела.	2	0,5	1,5
Раздел 1. Сложные орнаменты, круглая скульптура					
Тема 1. Круглая скульптура			36ч		
1.1.	2	Изучение круглой скульптуры.	2	0,5	1,5

1.2.	3	Продолжение изучение скульптуры	2		2
1.3.	4	Продолжение изучение скульптуры	2		2
1.4.	5	Продолжение изучение скульптуры	2		2
1.5.	6	Копия круглой скульптуры	2		2
1.6.	7	Копия круглой скульптуры	2		2
1.7	8	Копия круглой скульптуры	2	0,5	1,5
1.8	9	Объединение рельефа и скульптуры	2	0,5	1,5
1.9	10	Объединение рельефа и скульптуры	2		2
1.10	11	На основе полученного опыта создание эскиза своего орнамента на бумаге (карандаш/маркер). Затем выполнение в материале.	2		2
1.11	12	Выполнение придуманного эскиза в материале	2		2
1.12	13	Выполнение придуманного эскиза в материале	2		2
1.13	14	Выполнение придуманного эскиза в материале	2	0,5	3,5
1.14	15	Освоение более сложных скульптур	2		2
1.15	16	Освоение более сложных скульптур	2		2
1.16	17	Освоение более сложных скульптур	2		2
1.17	18	Освоение более сложных скульптур	2		2
1.18	19	Освоение более сложных скульптур	2		2
Тема 2.		Итоговая работа	36 ч.		
2.1.		Объединение полученных знаний предыдущих разделов и тем.	2	0,5	1,5
2.2.		Повторение и закрепление пройденного материала	2		2
2.3.		Повторение и закрепление пройденного материала	2		2
2.4.		Повторение и закрепление пройденного материала	2		2
2.5.		Повторение и закрепление пройденного материала	2		2
2.6.		Задумка, определение темы и способа выражения итоговой работы.	2	0.5	1.5
2.7		Придумка эскиза с использованием всех полученных знаний.	2	0	2
2.8		Выполнение придуманного эскиза в материале	2	0,5	1,5
2.9		Выполнение придуманного эскиза в материале	2		2
2.10		Выполнение придуманного эскиза в материале	2		2
2.11		Итоговая работа	2		2
2.12		Итоговая работа	2		2
2.13		Итоговая работа	2	0,5	1,5
2.14		Итоговая работа	2		2
2.15		Итоговая работа	2		2
2.16		Итоговая работа	2		2
2.17		Итоговая работа	2		2
2.18		Итоговая работа	2		2
		Итого часов:	74	4	70

IV. Методическое обеспечение образовательной программы.

Основой организации образовательного процесса являются личностно-ориентированная, проектная и информационно-коммуникационная педагогические технологии.

Применение личностно-ориентированной технологии позволяет

ставить ребенка перед выбором: объектов изображения, материалов, вариантов выполнения композиции, ритмического решения, сложности задания и т.д.

Обучение - это не только сообщение новой информации, но и обучение умению самостоятельно добывать знания, самоконтролю, приемам исследовательской деятельности.

Поисковая деятельность и работа над проектом – от эскиза до готового изделия позволят научить детей приемам самостоятельной работы.

Информационно-коммуникационные технологии будут способствовать увеличению зрительного ряда, сопровождающего знакомство с окружающим миром, разнообразием растительного и животного мира, изображением натюрморта и человека.

В процессе занятий, накапливая практический опыт в изобразительной деятельности, дети стараются передавать в работах красоту окружающего мира, выражать свои чувства и эмоции с помощью линий, формы, ритма, материала, характера форм и фактуры.

На занятиях будут использоваться дидактические материалы, работы педагога и детей.

Занятие содержит организационную, теоретическую и практическую части. Теоретические сведения - это объяснение нового материала, информация познавательного характера о красоте и многообразии природы, возможностях языка изобразительного искусства, после чего дети приступают к практическому выполнению работы.

В течение всего занятия педагог проводит промежуточный контроль выполняемой практической работы. Во время занятий обязательно устраиваются перерывы для отдыха. По окончании занятия педагог подводит итог выполненной работы.

VI. Мониторинг. Прогнозируемые результаты и способы их проверки.

Стартовый уровень известен при приёме в студию (беседа, просмотр личных рисунков учащегося, работы выполненные на 1-х занятиях), все занимались ранее в кружке. Результат обучения оценивается по личным достижениям ребёнка относительно собственных возможностей и стартового состояния, а полученные награды (дипломы, грамоты) свидетельствуют о результатах участия в выставках, конкурсах, фестивалях и т.д.

Результатом обучения по данной программе является: обогащение знаний детей об изобразительном искусстве, о природе, растительном и животном, о художниках, отражающих мир природы и культуры в своих произведениях, умение использовать графические способы изображения действительности при создании гравюры.

Оценка результатов занятий по программе осуществляется:

- по уровню художественного мастерства;
- по уровню теоретических знаний;
- по способности взаимодействовать с другими детьми;
- по способности принимать самостоятельные решения;
- по широте кругозора.

По окончании обучения ребенок должен знать:

- основы резного декоративно-прикладного искусства, возможности объемного и пластического языка рельефа, скульптуры
- основы композиции
- особенности создания творческого образа;
- основные критерии оценки творческих работ;

Должен уметь:

- пользоваться инструментами для резьбы по дереву;
- сознательно выбирать расположение фигур, узоров и других элементов работы в зависимости от содержания, составлять композицию;
- передавать в своих произведениях красоту окружающего мира, выражать свои чувства и эмоции с помощью линий, объема, ритма, характера форм и фактуры.

В конце каждого полугодия ими выполняются выставочные работы, по качеству исполнения которых определяется успешность ребенка, уровень приобретенных им умений и навыков.

V. Условия реализации программы:

Для успешной работы по программе необходимо:

хорошо освещенный кабинет, соответствующий санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.4.1251-03; оборудование – столы, стулья, шкафы, компьютер; методические и наглядные пособия по декоративно-прикладному искусству. (учебные пособия; репродукции; альбомы и т.д.)

5-6 вариантов готовых композиций учащихся, раскрывающих различные возможности подхода к композиции и форме произведения; 10-15 иллюстраций работ художников, работы современных мастеров.

Материалы и оборудование на каждого учащегося:

Резец, стамески различной формы (около 5 шт. разной формы), доски, шкатулки, бруски и заготовки для работ, наждачная бумага. В практической работе с деревом и инструментом, необходимо иметь пластырь, или бинт.

Преподаватель обязан иметь под рукой медицинскую аптечку

VI. Литература.

1. Основная литература:

1. Завершинский В.В. " Практика резьбы по дереву " Народное творчество, 2005 г
2. Ф. Жильцов, А. Шалин, " Художественная резьба по дереву " Манускрипт, 2002 г
3. Логачева Л. " Основы мастерства резчика по дереву " Народное творчество, 2005 г
4. Барадулин В. А. Художественная обработка дерева. – М., 1986.
5. Афанасьев А.Ф. «Резьба по дереву» 2003 г.