

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Скульптура» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных общеобразовательных программ общеэстетической направленности в области изобразительных искусств, а также учебными планами МБУДО «ДШИ №3» г. Сарапула.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Основу программы «Скульптура» составляют объемно-пространственные композиции, строящиеся из простых геометрических фигур и рельефа, фигуры человека.

Программа «Скульптура» тесно связана с программой по рисунку. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку обязательны требования к силуэтному решению формы предметов, а в программе «Скульптура» ставятся задачи по выявлению объемных форм, умение правильного построения предметов, грамотного владения материалом и инструментами.

Учебный предмет «Скульптура» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области изобразительного искусства. Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.

Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными способами работы в разных пластических материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, что активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Скульптура» реализуется 4 года.

Аудиторные занятия в 1, 2, 3, 4 классах – два часа в неделю.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Скульптура» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских 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 учебного предмета:

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению объемных работ, в том числе:

формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция», знаний свойств пластичных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

знаний свойств пластичных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

знаний художественных и эстетических свойств объема, основных закономерностей выполнения объемных композиций;

умений видеть и передавать форму в условиях пространственно-воздушной среды;

умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

навыков последовательного ведения объемных предметов;

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Скульптура» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 10 до 13 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков – 45 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

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

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

Данные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по скульптуре должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурального фонда.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации

При реализации программы «Изобразительное искусство» с нормативным сроком обучения 4 года общая трудоемкость учебного предмета «Скульптура» составляет 272 часа.

Зачеты проводятся с первого по четвертый класс во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего часов
	Классы								
	1	2	3	4					
Аудиторные занятия (в часах)	68	68	68	68					272
Вид промежуточной аттестации (по полугодиям)		зачет		зачет		зачет		зачет	

Учебно-тематический план.

Содержание разделов и тем. Годовые требования.

1 класс

1. Вводная беседа.

Рассказ о скульптуре с использованием иллюстративного материала. Виды, жанры, материалы, инструменты, техника безопасности на рабочем месте.

Кол-во ч.: 2.

2. Композиция на свободную тему.

Выявление интересов, способностей и уровня подготовки учащихся.

Кол-во ч.: 4.

3. Лепка фруктов и овощей (натуральных или муляжей).

Знакомство с пластическим материалом. Освоение основных приемов лепки. Понятие о построении объемного предмета в пространстве. Знакомство с последовательностью выполнения скульптурной работы.

Кол-во ч.: 4.

4. Лепка натюрморта из 2-х овощей и гипсового цилиндра.

Знакомство с построением подставки (плинта) и ее назначением. Передача взаимосвязи предметов на плоскости, характера их форм, пропорций.

Кол-во ч.: 4.

5. Лепка натюрморта из крынки и яблока.

Построение объема в пространстве. Соблюдение пропорций предметов.

Размещение предметов в пространстве.

Кол-во ч.: 4.

6. Лепка несложного гипсового орнамента.

Знакомство с принципом построения орнамента.

Кол-во ч.: 8.

7. Лепка гипсовых геометрических тел (куб и цилиндр, шар и конус).

Организация объемов по осям. Соблюдение пропорций.

Кол-во ч.: 6.

8. Лепка этюдов птиц по памяти и наблюдению.

Развитие наблюдательности в характерных повадках птиц. Развитие зрительной памяти.

Кол-во ч.: 10.

9. Лепка этюдов домашних животных по памяти.

Углубление развития наблюдательности за повадками домашних животных. Нахождение композиционной и пластической связи между фигурами животных и подставкой.

Кол-во ч.: 6.

10. Лепка растений или цветов с натуры.

Приобретение навыков в изображении растений с натуры. Выявление характерных особенностей различных видов растений.

Кол-во ч.: 4.

11. Лепка мелких бытовых предметов по памяти.

Развитие наблюдательности, чувства объема, пропорций. Развитие навыков работы с материалом.

Кол-во ч.: 4.

12. Композиция на сказочную тему.

Применение навыков в самостоятельной работе. Развитие фантазии.

Кол-во ч.: 4.

13. Композиция на тему басен И.А. Крылова.

Создание несложной композиции из людей и зверей. Закрепление чувства пропорций. Передача характерных особенностей животных. Выявление сюжетной связи между литературным произведением и скульптурной композицией.

Кол-во ч.: 8.

2 класс

14. Этюд тематического натюрморта из трех предметов.

Построение различных по форме и величине предметов на плоскости. Передача характера, пропорций с учетом масштабных соотношений.

Кол-во ч.: 4.

15. Этюд тематического натюрморта, составленного самими учащимися.

Темы: «Завтрак», «Чай» и т.д. Знакомство с правилами составления несложного тематического натюрморта из 2-4 предметов. Композиционное размещение предметов на плоскости. Подчинение второстепенного главному.

Кол-во ч.: 4.

16. Этюд с гипсового слепка растительной формы (лист или розетка).

Практическое изучение растительных форм, выполненных в пластической технике. Точная передача пропорциональных отношений.

Кол-во ч.: 6.

17. Этюд растений с натуры (рельеф).

Ветка рябины, цветок ромашки, лист клена, дуба. Развитие навыков работы с рельефом. Пропорциональные отношения и характерные особенности.

Кол-во ч.: 4.

18. Этюд крынки на фоне гладкой драпировки.

Развитие последовательности работы с рельефом. Творческий подход к работе.

Кол-во ч.: 8.

19. Этюд гипсового геометрического тела на фоне стены.

Конус, куб или призма. Передача пропорций, развитие наблюдательности, закрепление последовательности и навыков работы с рельефом.

Кол-во ч.: 6.

20. Наброски животных по наблюдению и по памяти.

Выполняется 5 заданий. Развитие наблюдательности и зрительной памяти. Стремление передать характерные особенности конкретной породы животных. Творческий подход к заданию.

Кол-во ч.: 4.

21. Этюд 3-х подобных друг другу предметов различной формы и высоты.

Одновременное построение 3-х сложных предметов в пространстве. Выявление характера и пропорций отдельных предметов, расположенных на одном постаменте.

Кол-во ч.: 4.

22. Наброски животных с натуры.

Приобретение навыков в выполнении кратковременных набросков с животных, меняющих свое положение. При изображении различных поз животного обязательна передача его характерных черт и пропорций.

Кол-во ч.: 4.

23. Кратковременные наброски человека с натуры.

Знакомство с пропорциями фигуры человека. Наброски учащиеся выполняют друг с друга.

Кол-во ч.: 4.

24. Этюды по представлению с человеческой фигуры.

Развитие внимания и наблюдательности. Передача пропорций и характерных черт.

Кол-во ч.: 4.

25. Тематическая композиция на основе литературного произведения.

Развитие фантазии с учетом необходимости приближение создаваемых образов к литературному первоисточнику. Совершенствование навыков работы по представлению.

Кол-во ч.: 8.

26. Динамическая композиция из двух человеческих фигур.

Приобретение навыков в изображении фигуры человека в движении. Использование в задании основных закономерностей композиции. Рекомендуемые темы: «Спорт», «Труд», «Балет» и т.д.

Кол-во ч.: 6.

3 класс

27. Этюд с чучела крупной птицы.

Дальнейшее совершенствование лепки с натуры. Передача индивидуальных характерных черт, позы, объема, пропорции птицы, ее анатомических особенностей. Выявление фактуры.

Кол-во ч.: 6.

28. Этюды с гипсовой модели частей лица человека.

Знакомство с анатомическими особенностями головы человека и отдельных частей лица (глаз, носа, губ, ушей). Выявление общего характера данной части лица, его пропорций. Моделировка формы лица.

Кол-во ч.: 12.

29. Этюд сосуда на фоне драпировки со складками (рельеф).

Совершенствование в усвоении принципов рельефного изображения предметов. Практическое изучение образования и строения складок драпировки.

Кол-во ч.: 6.

30. Кратковременные наброски с фигуры человека в одежде.

Изучение пропорций и анатомического построения фигуры человека с учетом одежды. Выполнение трех набросков в разных позах.

Кол-во ч.: 18.

31. наброски с фигуры домашнего животного находящегося в движении.

Передача эмоционального состояния животного. Выявление анатомических особенностей и характера наблюдаемой натуры. Развитие навыков изображения подвижной натуры.

Кол-во ч.: 8.

32. Создание тематической композиции на тему литературного произведения.

Стремление передать достоверное впечатление от прочитанного произведения. Воплощение композиции в пластической технике.

Кол-во ч.: 8.

33. Создание анималистической композиции с передачей эмоционального состояния животного.

Темы: «Хитрая лиса», «Злой волк», «Обиженная собака» и т.п. Интерпретация образов, навеянных иллюстрациями и скульптурными изображениями В. Ватагина.

Кол-во ч.: 6.

4 класс

34. Этуд с деталей фигуры человека (гипсовые слепки стопы, кисти рук).

Знакомство с анатомическим строением стопы, кистей рук человека. Четкое построение объемов по осям, изучение пропорций.

Кол-во ч.: 10.

35. Этуд с чучела птицы или мелкого животного.

Изображение неподвижной модели в условном пространстве.

Кол-во ч.: 6.

36. Этуд фигуры человека в пространстве.

Выполнение четырех набросков в позах «сидя» и «стоя». Творческий подход к заданию.

Кол-во ч.: 8.

37. Наброски с сидящей фигуры человека в костюме в виде драпировки (рельеф).

Более глубокое изучение пропорций человека. Передача связи фигуры с одеждой (драпировкой). Закрепление навыков изображения складок.

Кол-во ч.: 12.

38. Создание композиции на тему, наблюдаемую в жизни.

Умение выразить идею в композиции. Передача взаимодействия между двумя-тремя фигурами.

Кол-во ч.: 16.

39. Создание тематической композиции по мотивам поэзии А.С. Пушкина.

Воплощение задуманного художественного образа в материале. Закрепление полученных знаний на практике.

Кол-во ч.: 16.

Годовые требования

За годы обучения скульптуре задания даются на построение простых форм, с использованием всех методов лепки. Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Скульптура»:

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».

2. Знание оборудования и различных пластических материалов.

3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.

4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.

5. Умение работать с натуры и по памяти.

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.

7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки.

В первый год обучения предполагается ознакомление с основными приемами лепки, понятиями о построении основных предметов в пространстве, грамотного поэтапного подхода к работе над скульптурой. Приобретение первоначальных навыков в изображении предметов, растений и животных с натуры и по представлению. Понятие о пластической и композиционной связи фигур и предметов.

Во второй год обучения предполагается закрепление навыков грамотного подхода к работе, полученных в первом классе, а так же дальнейшее развитие и совершенствование мастерства учащихся на основе усложнения заданий как натуральных так и композиционных.

В третий год обучения предполагается повышение требований к работам учащихся. Большое внимание уделяется подготовительной работе над композициями, а именно, использование документального материала, набросков с натуры, эскизов, собственных наблюдений.

В четвертый год обучения предполагается более глубокое изучение натуры, а именно, знакомство с анатомическим строением деталей фигуры человека (стопа, кисть, руки, череп), передачи связи фигуры с одеждой. Особое внимание уделяется умению выразить идею в композиции, передачу художественного образа.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы «Скульптура» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств пластичных материалов, их возможностей и эстетических качеств,
- знание художественных и эстетических свойств пластичных материалов, основных закономерностей, создания объемных композиций и рельефа;
- умение видеть и передавать объемные композиции в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

- умение раскрывать образное и пластическое решение в творческих работах;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения объемной работы.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачёт – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании второго полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти.

Требования к промежуточной аттестации (зачёту)

Зачёт рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над объемной скульптурой, связанный с ситуацией происходящей в жизни.

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- разработать эскиз;
- грамотно выполнить фигуры людей, с соблюдением пропорций;
- передать характер и настроение фигур;
- правильно установить предметы на плинт;

- умело использовать приемы работы с пластичным материалом и инструментами;

- добиться цельности в изображении композиции.

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

2 («неудовлетворительно») - при невыполнении пяти-шести пунктов критериев.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на лепке с натуры и по представлению. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Работа, как правило, выполняется пластичными материалами. Техника исполнения и размер работы обсуждается с преподавателем.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- усиленное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, наглядным фондом;

- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

Список рекомендуемой литературы

Список рекомендуемой методической литературы

1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно-воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, с. 106-111
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: Владос, 2004. с.66-74
3. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005
4. Буткевич Л.М. История орнамента. – М.: Владос, 2003
5. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 век до н.э. – 8 в. н.э. – М.: Искусство, 1977
6. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников средствами скульптуры малых форм. Диссерт. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. – М., 1998
7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков. – М.: «Владос», 2004
8. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004
9. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. – М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004, с.5-29
10. Керамика Абрамцева. Под ред. О.И.Арзуманова, В.А.Любартович, М.В.Нащокина. - М.: Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77

11. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: «Владос», 2002. с.6-15
12. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 3-е. – М.: «Агар», 1998. с. 179-184
13. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2004. с. 8-20
14. Малолетков В.А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. -1-я часть: с. 28-30, 2-я часть: с.23-25
15. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: «Искусство в школе», 1995, с.9-29
16. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник./Пер. с англ. П.А.Самсонова – Минск, 2003, с.31, 36, 56
17. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: Просвещение, 1980
18. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. – М: Внешторгиздат, 1980, с.33-36
19. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: Издательство «Знание», 1984, с.31-48.
20. Скульптура. История искусства для детей. – М.: «Росмэн». Под ред. Е.Н.Евстратовой. 2002, с.8-17
21. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М.: Издат. центр «Академия», 1999, с. 246-250
22. Федотов Г.Я. Русская печь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003, с. 140-144
23. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000 с.51-56

Список рекомендуемой учебной литературы

1. Белашов А.М. Как рисовать животных. – М.: «Юный художник», 2002, с. 3-15
2. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. – М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28

3. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М.: Просвещение, 1979
4. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975
5. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. – М.: «Сварог и К», 1999. с.129, 135, 150
6. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982
7. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. – М.: Просвещение, 1985
8. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 1979
9. Федотов Г.Я. Глина и керамика. – М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47
10. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: АСТ-ПРЕСС, 1997