

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
«ЯНИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

«Принята»
Педагогическим советом
Протокол № 1
от «26» 08 2022 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ТАРАРУШКИ»**

Автор: Игнатьева Ирина Юрьевна,
педагог дополнительного образования
Направленность программы: художественная
Возраст детей, осваивающих программу: 8-18 лет
Срок реализации программы: 4 года

пгт Янино-1

2021 год

Пояснительная записка

Введение

Народное искусство – продукт опыта большого количества мастеров разных поколений, работы которых базируются на устойчивых традициях, где постоянно отбрасывалось все малозначительное, случайное и сохранялось наиболее выразительное. Однако в этой устойчивости многовековой традиции всегда оставалось место индивидуальному творчеству.

У русского народного декоративно-прикладного искусства многовековые традиции. Мастера веками изготавливали различную утварь, чтобы пользоваться ею в быту, изо всех сил стараясь при этом, сделать ее красивой. Эти предметы и теперь служат людям в повседневной жизни, но кроме чисто бытового назначения обрели и вторую, не менее важную функцию – способствовать формированию и развитию художественного вкуса людей, пробуждая их творческую активность. Но как привлечь детей к традиционным русским ремеслам? Как воспользоваться воспитательными возможностями народного искусства? Данная программа – это попытка дать ответы на поставленные вопросы.

Народное искусство всегда ясное, лаконичное, красочное привлекает разнообразными формами, цветом. Оно делает простую бытовую вещь радостной и нарядной, воспитывает хороший вкус и чувство прекрасного, гордость за свой народ, уважение к его творчеству.

Конечно, утилитарную бытовую функцию уже почти вытеснила эстетическая. Одежда, посуда, игрушки превратились в музейные экспонаты, сувениры. И все же... функция памяти осталась. Традиционная народная культура реализует «связь времен», позволяет приобщить новые поколения к историческому и культурному наследию своего народа. В нашей стране так велико разнообразие вариантов художественных традиций, что нет возможности изучить и освоить их все. Широко известны и знамениты не только в России, но и по всему миру, такие промыслы, как Хохлома, Городец, Сергиев Посад, Полховский Майдан, Палех. Столь же интересны и ценные, хотя и менее известны широкому кругу, традиционные промыслы северной полосы России: каргопольское письмо, пучужская, борецкая, пермогорская, мезенская росписи. Особый интерес представляет волховская живописная техника, так как является росписью Ленинградской области.

Нарядная декоративность, праздничность впечатления являются действенным средством для гармоничного развития всех душевных сил ребенка, а также воображения, которое лежит в основе всякой художественной деятельности. Освоение традиционных промыслов декоративно-прикладного искусства позволяет закрепить в чувствах и сознании ребенка данное ему от природы художественное чувство, гармонизируя его развитие с опорой на индивидуальный, личностно-ориентированный подход.

Нормативно-правовая база

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Тарарушки» разработана на основе:

- ✓ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.12);
- ✓ Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14);
- ✓ Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (№ 1008 от 29.08.13);
- ✓ Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (№ 996-р от 29.05.15);
- ✓ Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» (№ 1493 от 30.12.15);
- ✓ Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (№ Пр-827 от 03.07.12);
- ✓ Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (№ 1239 от 17.11.15);
- ✓ Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);
- ✓ Программы развития воспитания в Ленинградской области до 2020 года (№ 167-р от 25.01.17);
- ✓ Устава «СОШ «Янинский ЦО»;
- ✓ Положения о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в «СОШ «Янинский ЦО».

Актуальность программы.

Актуальность воспитания детей на примере ценностей народного искусства обусловлено следующими проблемами современного общества:
социальными:

- кризис государства и как следствие изменение уклада жизни большинства людей, отсутствие ценностей;
- потеря авторитета семьи и повышение авторитета сверстников, «улицы», псевдогероев рекламы;
- раннее столкновение детей с проблемами повседневности;
- направленность развития личности к обособлению от общества;
психологическими:

- наличие значительного числа детей, имеющих психологические проблемы, задержки и нарушения развития;
- потеря интереса к познанию окружающего мира и изучению нового;

экологическими:

- удаленность от природы, особенно у детей городов;
 - снижение общего уровня здоровья, потеря работоспособности из-за плохой экологии;
- эстетическими:**
- смещение традиционной русской культуры современной субкультурой;
 - общее снижение уровня культуры в обществе.

Поэтому народное искусство – удобное и эффективное средство для

- ✓ формирования жизненных ценностей,
- ✓ гармоничного развития душевных сил, воображения,
- ✓ сближения с природной средой,
- ✓ воспитания стремления к правде и добру, любви и красоте.

Программа «Тарарушки» реализуется с 2001 года. В 2004 году программа была представлена на Всероссийском открытом конкурсе «Педагогические инновации – 2004», где была отмечена дипломом лауреата, а автор программы был награжден медалью имени Януша Корчака. Программа регулярно корректируется, дополняется, для нее разрабатывается и постоянно пополняется учебно-методический комплекс. В течение всего времени реализации программы учащиеся объединения получают на конкурсах разного уровня призовые места – от специальных, поощрительных дипломов до гран-при.

Отличительные особенности.

«Тарарушки» – яркие, праздничные расписные деревянные изделия (матрешки, птички-свистульки, солоницы, круглые коробки, грибки-копилки, пасхальные яйца и прочее).

В программу включены как широко известные художественные промыслы (Хохлома, Городец, Сергиев Посад, Полховский Майдан, Палех), так и промыслы северной полосы России (каргопольское письмо, пучужская, борецкая, пермогорская, мезенская росписи), а также роспись Ленинградской области – волховская живописная техника, как региональный компонент. Вместе с тем при составлении программы основной упор делался не на изучение традиционных российских промыслов по росписи и их освоение, а на пробуждение в детях желания самостоятельного творчества, создания современных изделий и своего стиля росписи. В современной росписи тесно переплелись традиции старинных промыслов с новыми элементами декоративно-прикладного искусства. Традиция становится основой, своего рода канвой, которая заполняется новыми элементами «свободной» техники. Однако нельзя забывать, что народное искусство не отражение в произведении мировосприятия отдельной личности, а отражение в предметах народного творчества образного освоения мира целого народа.

Программа построена на следующих основных принципах:

- ✓ сохранение и развитие традиций;
- ✓ народное искусство, как школа творчества;
- ✓ субъективное, самостоятельное творчество на основе традиций;
- ✓ единство материала и технического приема;
- ✓ от простого к сложному, от элементов к целому;
- ✓ при малочисленности сюжетов, обилие их вариантов;
- ✓ переход от фронтального обучения к индивидуальному.

Конечно, предлагаемая программа декоративно-прикладного творчества лишь первая ступень к мастерству. Она воспитывает у детей потребность использовать наследие народного искусства в своей жизни, радоваться красоте и гармонии, создавать ее своими руками, получить представления о традиционных русских промыслах, овладеть комплексом традиционных видов деятельности и основными средствами изображения.

Программа не может решить все задачи профессионального обучения, сделать всех учащихся ремесленниками-профессионалами, но это и не является ее целью.

Цель программы – развитие творческих способностей и расширение индивидуальных возможностей средствами декоративно-прикладного искусства.

Задачи программы:

Обучающие:

- сформировать представления о традиционных российских промыслах росписи;
- овладеть основными средствами изобразительного искусства и комплексом традиционных видов деятельности;
- обучить основам цветоведения в различных видах традиционной росписи;
- обучить основам образно-сюжетного, композиционного строя в декоративно-прикладном искусстве;
- научить началам ремесла на основе традиционных техник росписи.

Развивающие:

- развивать познавательную и творческую активность;
- развивать память, внимание, воображение и фантазию;
- развивать самостоятельность художественно-творческой деятельности.

Воспитательные:

- воспитывать интерес и уважение к культуре и традициям своей страны;
- формировать художественный вкус, эстетическое восприятие красоты и гармонии природы и произведений народного искусства;
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми путем создания творческого коллектива единомышленников.

Организационно-педагогические условия

Срок реализации программы – 4 года.

Содержание программы и специфика подачи материала по годам обучения распределяется следующим образом:

1 год – подготовительный курс, который вводит учащихся в мир изобразительного и декоративно-прикладного искусства;

2 год – знакомство с законами композиции декоративно-прикладного искусства;

3 год – создание образов матрёшек на основе традиционных российских промыслов и собственного творчества;

4 год – более глубокое изучение некоторых техник росписи.

При устойчивом интересе к данному виду деятельности дети имеют возможность продолжить обучение по **индивидуальной** программе.

Возраст учащихся – 8-18 лет.

Данная программа ставит своей целью не только воспитание художественно-творческой активности, но и обучение началам ремесла, поэтому работа с детьми начинается с **8-9 летнего возраста и старше**, так как у детей более раннего возраста еще плохо сформированы графические навыки.

Группы набираются по желанию детей и их родителей с учетом возрастных категорий. При необходимости (достаточное количество детей, желающих поступить в данное объединение) набор детей на 1 год обучения производится и на уровне основной школы (11-14 лет).

Наполняемость группы.

Специфика росписи по дереву такова, что требует **наполняемость группы не более 10 человек**. В течение любого года обучения может проводиться дополнительный набор детей с предварительным тестированием.

Режим занятий.

Занятия на всех годах обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 академических (45 минут) часа:

1 год обучения – 144 часа, 4 часа в неделю;

2 год обучения – 144 часа, 4 часа в неделю;

3 год обучения – 144 часа, 4 часа в неделю;

4 год обучения – 144 часа, 4 часа в неделю.

Форма обучения – очная.

Для детей с особенностями развития, а также учащихся старшего школьного возраста возможно использование дистанционных форм обучения или скользящего графика.

Формы организации образовательной деятельности учащихся.

В образовательном процессе используются групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия. Для проведения некоторых мероприятий используется форма «всем составом».

В случаях особой одаренности учащихся дополнительно к основной программе может быть разработана индивидуальная образовательная программа, которая реализуется в формате индивидуальных занятий или занятий в малых группах (до 3 детей). Учащиеся с особенностями здоровья имеют возможность проходить обучение по индивидуальному учебному плану или для них также разрабатывается индивидуальная программа.

Учащиеся, закончившие обучение по основной программе, могут продолжить обучение по индивидуальной образовательной программе, которая составляется с учетом их способностей и предпочтений.

Формы занятий.

В работе по данной программе используются пассивные и активные формы освоения материала. Используются разные типы занятий: **упражнения** (с образца, с натуры), **вариации** (по заданной теме или сюжету), **импровизации** (самостоятельное использование традиционных элементов при составлении композиций, свободный выбор темы, техники), **формотворчество, беседы, коллективное творчество.**

Дидактическая игра рассматривается как один из главных методических приемов. Обязательны беседы по технике безопасности на занятиях и при самостоятельной работе.

Особое значение имеет индивидуальный подход, который необходим в случаях освоения сложных техник (постановка кисти, опись, вариативность линий, травное письмо, живописная техника, техника подбелок в росписях по черному фону и пр.). В некоторых случаях возникает необходимость фронтальной работы, дифференцирования заданий.

Использование **раздаточного материала** с образцами дает возможность на основе образцов разрабатывать собственные композиции и сюжеты, развивать фантазию и воображение учащихся.

Большое внимание уделяется **исследовательской и проектной деятельности.** Начиная с небольших элементов исследовательской и проектной работы в первые три года обучения (создание гербариев, изучение словарей, составление каталогов и картотек, самостоятельное использование энциклопедий, создание эссе, анализ произведений декоративно-прикладного искусства, и прочее) и заканчивая выполнением полноценных исследовательских работ, направленных на создание собственной техники росписи на четвертый год обучения. Итоговая работа курса включает в себя не только роспись изделия, но и проект, раскрывающий процесс создания собственной техники и росписи изделия.

В течение всех лет обучения проводится системная работа, которая направлена на - создание особой образовательной среды; - необходимого для реализации личностно-ориентированного подхода учебного плана; -

организацию условий для проявления учащимися индивидуальности; - охвата всех ступеней обучающихся.

Условия реализации программы.

Для проведения занятий используется специально оборудованное помещение, в котором есть учебный класс и лаборантская. В учебном классе необходимы столы с индивидуальным освещением, подставкой для ног и рук, шкафы для хранения материалов и заготовок, выставочная витрина и открытые полки, раковина с водой. Лаборантская должна быть оборудована приспособлениями для лакировки и просушки изделий.

1. Кабинет, оформленный в русском стиле.
2. Один большой общий стол с выдвижными ящиками для хранения инструментов, материалов и других принадлежностей или индивидуальные рабочие столы, составленные в общую рабочую поверхность.
3. Скамьи или стулья со спинками.
4. Светильники дневного света.
5. Подставки для рук и ног.
6. Выставочные тумбы, стенды, стеллажи, модули и витрины.
7. Помещение под лакировальную мастерскую с вытяжкой и приспособления, необходимые для лакировки, сушки, хранения изделий, поделок, рисунков, материалов и инструментов общего пользования (лаборантская, в процессе лакировки дети не участвуют).
8. Подборка интернет ресурсов, видео и аудиодисков, кассет, слайдов, диафильмов, книг, раздаточного материала.
9. Дидактические пособия, игры и учебные таблицы.
10. Аудио, видеоаппаратура, диапроектор, компьютер, мультимедийная доска.
11. Наборы красок, кистей и других материалов, и инструментов для росписи.

Важными условиями, необходимыми для успешности реализации программы, являются вовлечение в образовательных процесс родителей и проведение системной работы по созданию особой образовательной среды, которая будет способствовать проявлению учащимися индивидуальности.

Кроме традиционных собраний, совместно с родителями проводятся творческие и воспитательные мероприятия: праздники, экскурсии, проведение для родителей обучающих занятий, мастер-классов, выставок их творческих работ.

Образовательная среда, обеспечивающая раскрытие творческой индивидуальности ребенка, создается благодаря тому, что педагогический процесс ориентирован на развитие и саморазвитие личностных свойств каждого ребенка: смыслотворчество, избирательность, ответственность, автономность. На занятиях в детях развивается творческая активность, любознательность, инициативность, самостоятельность; пробуждается вера в свои способности. При работе с детьми используется похвала и другие

средства поощрения, внимательное отношение педагога к творческим победам детей. На занятиях создаются ситуации успеха, педагог учит детей учиться и уметь, думать и действовать творчески.

Планируемые результаты:

В ходе реализации программы предполагается достижение учащимися следующих результатов

личностного плана:

- иметь любовь и уважение к своему народу, традициям своей страны, бережно относиться к родной природе;
- иметь стойкие эстетические потребности, художественный вкус и эмоциональную отзывчивость на произведения декоративно-прикладного и народного искусства;
- обладать личностными качествами, раскрывающими правила общения и совместной деятельности в кругу друзей-единомышленников разного возраста;

метапредметных:

- уметь оценивать, планировать и контролировать процесс выполнения творческой работы в соответствии с замыслом, задачами, условиями ее реализации на основе законов, традиций и своей индивидуальности;
- освоить способы самостоятельного решения проблем творческого характера;
- иметь развитую познавательную и творческую активность;

предметных:

- знать географию и технологии основных традиционных промыслов России в целом и Северо-Западного региона, как регионального компонента;
- овладеть комплексом традиционных видов деятельности и основными средствами изображения, знать такие основы декоративно-прикладного искусства, как композиционный, колористический, образно-сюжетный строй, и уметь использовать эти знания при выполнении заданий;
- уметь анализировать произведения декоративно-прикладного искусства, свои работы и работы соучеников;
- уметь составлять композиции на поверхностях разной формы, владеть различными приемами работы кистью, расписывать изделия.

Система оценки результатов освоения программы.

Для отслеживания результативности реализации программы используются следующие методы:

- ✓ педагогическое наблюдение;
- ✓ беседа;
- ✓ анализ продуктов изобразительного творчества;
- ✓ выставка;
- ✓ опрос;
- ✓ тестирование;

- ✓ сравнительный анализ учебных групп;
- ✓ конкурс.

Динамика развития творческих способностей, оригинальности и гибкости творческого мышления, уровня обученности учащихся фиксируются в диагностических таблицах.

Отслеживаются следующие показатели:

- ✓ изобразительные умения и навыки;
- ✓ количество и качество выполненных работ;
- ✓ коммуникативность и отношение к учебному процессу.

Промежуточная аттестация учащихся (выставка работ или зачетное занятие) проводится в конце каждого года обучения, итоговая (расписанное изделие и проект) – в конце четвертого года обучения.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения

№ п/п	Разделы, темы	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		Всего	Теория	Практ.	
1.	Введение	2	1	1	тестирование
1.1.	Инструменты и материалы	2	1	1	
2.	Декоративная комбинаторика	8	3	5	наблюдение
2.1.	Цветная геометрия	4	2	2	
2.2.	Рыбки	4	1	3	
3.	Лубочные картинки	30	12	18	творческая работа
3.1.	Потешные листы	2	2	-	
3.2.	Райский сад	2	1	1	
3.3.	Азбука	2	1	1	
3.4.	Календарь	4	1	3	
3.5.	Как мыши кота хоронили	2	1	1	
3.6.	Царица Миликтриса	4	1	3	
3.7.	Колокольный звон	2	1	1	
3.8.	Сказочный город	4	1	3	
3.9.	Про Фому и Ерему	2	1	1	
3.10	Аника-воин	2	1	1	
3.11	Генерал Топтыгин	4	1	3	
4.	Короба и туеса	12	2	10	анализ детских работ
4.1.	Цветы	4	1	3	
4.2.	Птица и Конь	4	1	3	
4.3.	Сюжеты	4	-	4	
5.	Структурно-знаковые элементы композиции (символика)	34	11	23	анализ детских работ
5.1.	Пряник	2	1	1	
5.2.	Розетка	4	1	3	
5.3.	Крест	2	1	1	
5.4.	Птица	4	1	3	
5.5.	Конь	4	1	3	
5.6.	Лев	2	1	1	
5.7.	Мировая гора	2	1	1	
5.8.	Мировое древо	4	1	3	
5.9.	Змея	2	1	1	
5.10	Дом	4	1	3	
5.11	Образ женщины	4	1	3	
6.	Творческая работа	10	-	10	творческая работа

6.1.	Тематические творческие работы	10	-	10	
7.	Точечный орнамент	18	4	14	роспись деревянного изделия
7.1.	Ткань на рубаху да сарафан	4	1	3	
7.2.	Лента	4	1	3	
7.3.	Платок	4	1	3	
7.4.	Тарелочка с голубой каемочкой	2	1	1	
7.5.	Роспись изделия	4	-	4	
8.	Аналитическое и декоративное рисование растений	30	7	23	анализ детских работ, защита проектов, выставка
8.1.	Мои комнатные цветы	4	1	3	
8.2.	Весенняя верба	2	1	1	
8.3.	Листья и травы	4	1	3	
8.4.	Мать-и-мачеха и одуванчик	4	1	3	
8.5.	Ветви деревьев	4	1	3	
8.6.	Весенний букет	4	1	3	
8.7.	Декоративный букет	4	1	3	
8.8.	Отчетная выставка	4	-	4	
ИТОГО		144	40	104	

2 год обучения

№ п/п	Разделы, темы	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		Всего	Теория	Практ.	
1.	Вводная часть	4	1	3	тестирование
1.1.	Инструменты и материалы	2	1	1	
1.2.	Наложение красок	2	-	2	
2.	Основы декоративной композиции	10	5	5	наблюдение
2.1.	Изобразительная поверхность и основные элементы изобразительного языка	2	1	1	
2.2.	Линейно-конструктивное рисование	2	1	1	
2.3.	Простые и многодетальные композиции	2	1	1	
2.4.	Тон, свет и цвет в	2	1	1	

	композиции				
2.5.	Форма и декор	2	1	1	
3.	Розеточно-пряничное письмо	12	3	9	роспись изделия
3.1.	Украшающие элементы	4	1	3	
3.2.	Розетки	2	1	1	
3.3.	Пряники	2	1	1	
3.4.	Роспись изделия	4	-	4	
4.	Полотенце	14	5	9	роспись изделия
4.1.	Элементы полос для полотенца	2	1	1	
4.2.	Птицы	4	2	2	
4.3.	Кружевцо	2	1	1	
4.4.	Композиция полотенца	2	1	1	
4.5.	Роспись изделия	4	-	4	
5.	Травное письмо	20	6	14	роспись изделия
5.1.	Элементы травного письма	4	2	2	
5.2.	Освоение техники травной росписи	4	1	3	
5.3.	Композиция травного письма	4	2	2	
5.4.	Нестандартная Хохлома	2	1	1	
5.5.	Эскиз росписи изделия	2	-	2	
5.6.	Роспись изделия	4	-	4	
6.	Авторская роспись	12	-	12	роспись изделия
6.1.	Эскиз росписи яйца	2	-	2	
6.2.	Эскиз росписи шара	2	-	2	
6.3.	Роспись изделия	8	-	8	
7.	Композиция готового изделия	18	5	13	праздник – игра, роспись изделия
7.1.	Фантастические птицы	2	1	1	
7.2.	Декор на объемной форме	2	1	1	
7.3.	Композиция росписи яйца	2	1	1	
7.4.	Композиция росписи тарелки, солонки и шкатулки	2	1	1	
7.5.	Праздник «В гостях у гончара»	2	-	2	
7.6.	Композиция росписи вазы	2	1	1	
7.7.	Эскиз росписи изделия	2	-	2	
7.8.	Роспись изделия	4	-	4	

8.	Авторская роспись	12	-	12	творческая работа
8.1.	Эскизы росписи сувениров	4	-	4	
8.2.	Роспись изделий	8	-	8	
9.	Каргопольское письмо	30	5	25	роспись изделия
9.1.	Элементы каргопольской росписи	2			
9.2.	Элементы с фрагментами композиций	4			
9.3.	Композиция матрешки	4			
9.4.	Эскиз росписи матрешки	6			
9.5.	Роспись матрешки	14			
10.	Авторская роспись	12	-	12	творческая работа, выставка
10.1.	Эскиз росписи изделия	4			
10.2.	Роспись изделия	8			
	ИТОГО	144	30	114	

3 год обучения

№ п/п	Разделы, темы	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		Всего	Теория	Практ.	
1.	Основы декоративной композиции	6	3	3	роспись изделия
1.1.	Свет и цвет в композиции	2	1	1	
1.2.	Объем	2	1	1	
1.3.	Декор на объемной форме	2	1	1	
2.	История матрешки	10	4	6	
2.1.	История русской матрешки	2	1	1	роспись изделия
2.2.	Сергиево-посадский букет	2	1	1	
2.3.	Семеновский букет	2	1	1	
2.4.	Букет из Полховского Майдана	2	1	1	
2.5.	Роспись изделия	2	1	1	
3.	Пучужская роспись	14	4	10	роспись изделия
3.1.	Элементы росписи	2	1	1	
3.2.	Элементы росписи с фрагментами композиций	2	1	1	
3.3.	Композиция полотенца	2	1	1	
3.4.	Композиция матрешки	2	1	1	
3.5.	Эскиз росписи матрешки	2	-	2	
3.6.	Роспись матрешки	4	-	4	
4.	Поталь. Имитация	8	2	6	анализ детских

	натурального камня				работ
4.1.	Подготовка материалов и основы	2	1	1	
4.2.	Наложение потали	2	1	1	
4.3.	Экскурсия «Мир камня»	2	-	2	
4.4.	Имитация натурального камня	2	-	2	
5.	Пермогорская роспись	8	2	6	роспись изделия
5.1.	Элементы с фрагментами композиций	2	1	-	
5.2.	Композиция полотенца и матрешки	2	1	-	
5.3.	Эскиз росписи матрешки	2	-	1	
5.4.	Роспись матрешки	2	-	1	
6.	Светотень лица	6	2	4	наблюдение
6.1.	«Простая» светотень лица	2	1	1	
6.2.	«Сложная» светотень лица	2	1	1	
6.3.	Эскизы лиц	2	-	2	
7.	Авторская роспись	10	-	10	
7.1.	Роспись Рождественских и новогодних сувениров	10	-	10	творческая работа
8.	Волосы и бороды	4	1	3	
8.1.	Женский прически и косы	2	1	1	
8.2.	Мужские прически, усы и бороды	2	-	2	
9.	Складки	8	2	6	
9.1.	Светотень складок	2	1	1	роспись изделия
9.2.	Декор складок	2	1	1	
9.3.	Эскиз росписи матрешки	2	-	2	
9.4.	Роспись изделия	2	-	2	
10.	Животные	10	2	8	роспись изделия
10.1	Кот	2	1	1	
10.2	И другие животные	2	1	1	
10.3	Эскиз росписи изделия	2	-	2	
10.4	Роспись изделия	4	-	4	
11.	Пейзаж	10	2	8	роспись изделия
11.1	Природные мотивы	2	1	1	
11.2	Городской пейзаж	2	1	1	
11.3	Эскиз росписи вазы	2	-	2	
11.4	Роспись изделия	4	-	4	
12.	Авторская роспись	10	-	10	творческая работа
12.1	Роспись Пасхальных сувениров	10	-	10	

13.	Живописная техника росписи	12	4	8	роспись изделия
13.1	Путешествие по России	2	1	1	
13.2	Волховское письмо	2	1	1	
13.3	Элементы Волховской росписи	2	1	1	
13.4	Заполнение платков матрешек	2	1	1	
13.5	Эскиз росписи матрёшки	2	-	2	
13.6	Роспись изделия	2	-	2	
14.	Комплекты матрешек	18	5	13	анализ детских работ
14.1	Плоскостная матрешка	2	1	1	
14.2	Пейзажная матрешка	2	1	1	
14.3	Комплект «Оркестр»	2	1	1	
14.4	Праздник «Лапти и короб в дорогу, оберег в подмогу»	2	-	2	
14.5	Комплект «Сказки»	2	-	2	
14.6	Колыбельная	2	1	1	
14.7	Комплект «Хозяюшка»	2	-	2	
14.8	Комплект «Танцоры»	4	1	3	
15.	Авторская роспись	10	-	10	творческая работа, выставка
5.1	Роспись матрёшки	10	-	10	
	ИТОГО :	144	33	111	

4 год обучения

№ п/п	Разделы, темы	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		Всего	Теория	Практ.	
1.	Пучужская роспись	8	2	6	роспись изделия
1.1.	История Пучужской росписи	2	1	1	
1.2.	Элементы росписи и композиция	2	1	1	
1.3.	Эскиз росписи изделия	2	-	2	
1.4.	Роспись изделия	2	-	2	
2.	Пермогорская роспись	8	2	6	роспись изделия
2.1.	История Пермогорской росписи	2	1	1	
2.2.	Элементы росписи в композиции	2	1	1	
2.3.	Эскиз росписи изделия	2	-	2	
2.4.	Роспись изделия	2	-	2	

3.	Борецкая роспись	16	4	12	роспись изделия
3.1.	Исследование	2	-	2	
3.2.	Элементы росписи	2	1	1	
3.3.	Композиция изделия	2	1	1	
3.4.	Колористический строй	2	1	1	
3.5.	Эскиз росписи прялки	4	1	3	
3.6.	Эскиз росписи изделия	2	-	2	
3.7.	Роспись изделия	2	-	2	
4.	Мезенская роспись	14	3	11	роспись изделия
4.1.	Исследование	2	-	2	
4.2.	Элементы мезенской росписи	2	1	1	
4.3.	Композиция мезенской росписи	2	1	1	
4.4.	Прялица-кокорица	2	1	1	
4.5.	Эскиз росписи изделия	2	-	2	
4.6.	Роспись изделия	4	-	4	
5.	Творческая работа	10	-	10	роспись изделия
5.1.	Северорусские росписи	10	-	10	
6.	Городецкая роспись	16	4	12	
6.1.	Элементы Городецкой росписи	2	1	1	
6.2.	Ранний Городец	2	1	1	
6.3.	Поздний Городец	2	1	1	
6.4.	Цветовые особенности	2	1	1	
6.5.	Эскиз росписи изделия	4	-	4	роспись изделия
6.6.	Роспись изделия	4	-	4	
7.	Волховское письмо	14	2	12	
7.1.	Исследование	2	-	2	
7.2.	Элементы волховской росписи	4	1	3	
7.3.	Композиция изделия	2	1	1	
7.4.	Эскиз росписи изделия	2	-	2	
7.5.	Роспись изделия	4	-	4	
8.	Творческая работа	12	-	12	роспись изделия
8.1.	Живописные росписи	12	-	12	
9.	Лаковые миниатюры	24	4	20	анализ детских работ, роспись изделия
9.1.	Исследование	2	-	2	
9.2.	Палех	2	1	1	
9.3.	Техника подбелок	6	1	5	
9.4.	Роскрашь и отделка	4	1	3	
9.5.	Композиция Палеха	2	1	1	
9.6.	Роспись изделия	8	-	8	

10.	Создание собственной техники росписи	12	2	10	роспись изделия, подготовка проекта
10.1	Техника росписи	2	2	-	
10.2	Моя техника	10	-	10	роспись изделия, защита проектов
11.	Творческая работа	10	-	10	
11.1	Итоговая работа	10	-	10	
	ИТОГО :	144	23	121	

СОДЕРЖАНИЕ

1 год обучения

1. Введение. (2 часа)

1.1. Инструменты и материалы. (2 часа)

Свойства и фактура бумаги. Изобразительные и выразительные возможности различных красок: акварель, гуашь, цветная тушь. Инструменты для рисования.

Практическое задание. Создание гуашевыми красками цветовых композиций при помощи мазков разной формы (времена года) (исходная диагностика).

2. Декоративная комбинаторика. (8 часов)

2.1. Цветная геометрия. (4 часа)

Основные цвета. Дополнительные цвета. Структурная сетка.

Практическое задание. Заполнение структурных сеток цветовыми комбинациями.

2.2. Рыбки. (4 часа)

Контрастные цвета. Черный и белый. Декоративная комбинаторика из живых объектов.

Практическое задание. Заполнение композиций из рыбок цветовыми комбинациями.

3. Лубочные картинки. (30 часов)

3.1. Потешные листы. (2 часа)

Беседа об истории русских народных картинок – лубках. Слайд-фильм из истории русского лубка (рисованный и печатный лубок).

3.2. Райский сад. (2 часа)

Изображение цветов в лубочных картинках.

Практическое задание. Копирование небольшой композиции из цветов и других растений.

3.3. Азбука. (2 часа)

Познавательные картинки (карты звездных и земных полушарий, изображение кометы, пойманного кита, приезд слона, фантастические существа и пр.). Цвет росписи по гладкому фону.

Практическое задание. Коллективная композиция азбуки (из маленьких квадратов 20 на 20 сантиметров с написанной буквой).

3.4. Календарь. (4 часа)

Народный календарь в лубочных картинках. Свободная композиция (сюжетная). Изображение деревьев и растений в стиле лубка. Изображение животных. Изображение солнца и луны.

Практическое задание. Декорирование календаря (одно животное – один месяц). Коллективная работа на прямоугольном формате 60 на 60 сантиметров. 1 – тушь черная. 2 – тушь цветная

3.5. Как мыши кота хоронили. (2 часа)

Небылица (без исторической подоплеки, как сказка). Геометрический подиоровень строения.

Практическое задание. Составление композиции в треугольнике или по диагонали.

3.6. Царица Миликтриса. (4 часа)

Забавные и сказочные картинки. Замыкание пространства изображения. Эффект закрытого пространства.

Практическое задание. Коллективная композиция (группы 3-4 человека) с портретом сказочного героя в центре и по краям в квадратах сцены с изображением его подвигов (по примеру «житийных» икон).

3.7. Колокольный звон. (2 часа)

Видовые лубки. Переходная композиция.

Практическое задание. Создание композиции с изображением храма.

3.8. Сказочный город. (4 часа)

Видовые лубки. Панорамные картинки.

Практическое задание. Коллективная работа большого формата (ватманский лист).

3.9. Про Фому и Ерему. (2 часа)

Лубочные картинки с изображением скоморошьих забав. Цветовое пятно.

Практическое задание. Иллюстрирование скоморошьих историй «Пошли рыбу ловить – сами тонуть стали» (Фома да Ерема), «Медведь с Козою забавляются», «Гулянье дам и кавалеров».

3.10. Аника-воин. (2 часа)

Батальные картинки. Центр композиции.

Практическое задание. Композиция с изображением солдата.

3.11. Генерал Топтыгин. (4 часа)

Песенные и литературные лубки. Центр композиции.

Практическое задание. Творческая работа: иллюстрирование песни.

4. Короба и туеса. (12 часов)

4.1. Цветы. (4 часа)

Роспись по фону дерева с видимой фактурой. Линия. Центричная композиция. Симметричная композиция. Переходная композиция.

Практическое задание. 1 – составление центральной композиции. 2 – составление симметричной композиции. 3 – составление переходной композиции.

4.2. Птица и Конь. (4 часа)

Свободная композиция с изображением домашних животных.
Свободная композиция с изображением сказочных животных.

Практическое задание. Составление композиции с домашними животными (на листах бумаги педагогом намечены овалы для туловищ домашних животных и птиц в разных положениях, задача детей самостоятельно составить композицию). Составление композиции с изображением сказочных животных.

4.3. Сюжеты. (4 часа)

Свободная композиция с изображением людей.

Практическое задание. Составление композиции с людьми.

5. Структурно-знаковые элементы композиции (символика). (34 часа)

5.1. Пряник. (2 часа)

Символика композиций с ромбом. Конфигурация ромба и сетчатое заполнение его поля.

Практическое задание. Выполнение небольшой композиции в ромбе.

5.2. Розетка. (4 часа)

Символика композиций в круге. Концентрированность графических эффектов.

Практическое задание. Выполнение композиции в круге.

5.3. Крест. (2 часа)

Символика композиций с крестом. Концентрированность визуальных оптических эффектов.

Практическое задание. Выполнение композиции с использованием креста.

5.4. Птица. (4 часа)

Символика композиций с птицами. Пластические эффекты активного контура.

Практическое задание. Составление композиции с птицами.

5.5. Конь. (4 часа)

Символика композиций с изображением коней. Ось симметрии.

Практическое задание. Составление композиции с осью симметрии с конями.

5.6. Лев. (2 часа)

Символика композиций с изображением льва. Изображение львов в росписях, на пряничных досках, надомной резьбе.

Практическое задание. Создание образа льва для пряничной доски.

5.7. Мировая гора. (2 часа)

Символика композиций с изображением Мировой Горы. Композиционные связи с другими элементами композиции.

Практическое задание. Выполнение композиции с использованием образа Мировой Горы, солярными знаками и птицами.

5.8. Мировое древо. (4 часа)

Символика образа Мирового Древа.

Практическое задание. Составление декоративной композиции Мирового Древа.

5.9. Змея. (2 часа)

Символика изображения змеи в народном искусстве. Эффекты графической сжатости, напряжения.

Практическое задание. Композиция (эскиз) для пропильной резьбы с изображением змей.

5.10. Дом. (4 часа)

Символика образа Дома. Торжественность, целостность, графическая емкость образа Дома.

Практическое задание. Макет фасада крестьянского дома с «пропильной резьбой» из крашеной бумаги.

5.11. Образ женщины. (4 часа)

Символика образа Женщины. Бытовой портрет. Портрет любимой девушки. Композиционное доминирование и смысловой центр. Изображение женщины в лубках.

Практическое задание. Создание лубочного образа женщины в народном костюме.

6. Творческая работа. (10 часов)

6.1. Тематические творческие работы. (10 часов)

Выполнение творческих работ на различные темы и в разных техниках, самостоятельно выбранных учащимися: лубочные картинки, роспись сувениров, изготовление тематических открыток.

7. Точечный орнамент. (18 часов)

7.1. Ткань на рубаху да сарафан. (4 часа)

Сетчатый орнамент. Линия. Сочетание цветового пятна и фона.

Практическое задание. Выполнение на фоне цветной бумаги растительных сетчатых орнаментов при помощи точек разной величины (по готовой линейной композиции).

7.2. Лента. (4 часа)

Орнамент в полосе. Конструкция – отражение бытовой функции. Теплые цвета.

Практическое задание. Составление орнаментальной композиции в полосе при помощи точек разной величины (красками по ткани на атласных лентах разного цвета).

7.3. Платок. (4 часа)

Орнамент в квадрате. Центральная композиция. Цветовая монокомпозиция.

Практическое задание. Составление композиции платка с точечным орнаментом (на квадратах цветной бумаги).

7.4. Тарелочка с голубой каемочкой. (2 часа)

Орнамент в круге. Краевой орнамент. Холодные цвета.

Практическое задание. Выполнение композиции для росписи тарелочки (по готовому линейному рисунку на кругах из цветной бумаги).

7.5. Роспись изделия. (4 часа)

Творческая работа: роспись деревянной тарелочки с самостоятельным выбором цветовых комбинаций.

8. Аналитическое и декоративное рисование растений. (30 часов)

Все работы данного раздела объединены в проект. Защита проектов в конце раздела.

8.1. Мои комнатные цветы. (4 часа)

Образы комнатных растений. Органическое строение растений – аналитическое рисование. Сравнительное изучение натуральных растительных форм. Стилизация – видоизменение естественных форм в художественные.

Практическое задание. 1 – зарисовки комнатных растений с сохранением случайных ракурсов, пропорций, окраски. 2 – рисование двух комнатных растений – отдельных частей растений, видоизменение или расчленение их, создание новых форм тех же растений.

8.2. Весенняя верба. (2 часа)

Образ веточки цветущей вербы. Органическое строение веточки вербы – анализ.

Практическое задание. Зарисовки цветущей веточки вербы (ракурсы для изображения выбираются с учетом большего выявления особенностей веточки, с анализом конструкции). Стилизация.

8.3. Листья и травы. (4 часа)

Образы листьев разных растений и трав. Строение этих объектов – анализ.

Практическое задание. Зарисовки с натуры с последующей декоративной обработкой (стилизацией).

8.4. Мать-и-мачеха и одуванчик. (4 часа)

Образы двух цветов – мать-и-мачехи и одуванчика. Строение этих цветов – сравнительный анализ.

Практическое задание. Сравнительное натурное рисование данных объектов с последующей обработкой (стилизацией).

8.5. Ветви деревьев. (4 часа)

Образы ветвей различных деревьев. Органическое строение этих объектов – сравнительный анализ.

Практическое задание. Зарисовки с натуры 2-3 веток различных деревьев с последующей декоративной обработкой.

8.6. Весенний букет. (4 часа)

Натюрморт. Графика и живопись.

Практическое задание. 1 – рисование графического натюрморта – у каждого ребенка свой букетик из нескольких органических объектов (после рисования каждый отдельно засушить). 2 – живописный натюрморт из тех же объектов.

8.7. Декоративный букет. (4 часа)

Декоративная обработка натюрморта.

Практическое задание. Декоративное рисование тех же букетов (уже в засушке) – отпечаток и набрызг.

8.8. Отчетная выставка. (4 часа)

Подготовка к выставке – оформление работ, написание ярлыков, оформление кабинета. На отчетной выставке проходит защита проектов по теме «Аналитическое и декоративное рисование растений».

2 год обучения

1. Вводная часть. (4 часа)

1.1. Инструменты и материалы. (2 часа)

История возникновения и развития народных промыслов. Показ образцов или их изображений, выполненных народными мастерами. Свойства природного материала – дерева; красота и польза в предметном творчестве. Рабочее место мастера расписывающего изделия из дерева: основные рабочие инструменты для росписи и их расположение на столе; материалы для подготовки изделия росписи и окончательной отделки изделия. Исследование выразительных и изобразительных возможностей разных рисующих материалов и инструментов. Техника безопасности при росписи, правильная посадка за рабочим столом.

Практическое задание. Выполнение диагностических заданий. Игра «Волшебное клеймо» – составление орнаментальных композиций из геометрических фигур, организованных по принципу клейма (два-три разных клейма-штампика). Игра «Помогаем реставраторам» – восстановление недостающих фрагментов несложных композиций.

1.2. Наложение красок. (2 часа)

Исследование выразительных и изобразительных возможностей гуашь. Процесс росписи (подготовка фона, нанесение цветовых пятен и т.д.). Постановка кисти (способ держания кисти при росписи).

Практическое задание. Выполнение упражнений, помогающих поставить руку и кисть (работа по образцам).

2. Основы декоративной композиции. (10 часов)

2.1. Изобразительная поверхность и основные элементы изобразительного языка. (2 часа)

Форма и размер формата, структурный анализ разных форм: квадрат, треугольник, ромб, круг. Точка – «герой» композиции в заданном формате. Линия – выразитель состояний и чувств, изобразитель объектов, строитель конструкций. Пятно – форма, фактура, образ.

Практическое задание. Построение структурных сеток квадрата, треугольника, ромба, круга.

2.2. Линейно-конструктивное рисование. (2 часа)

Ажурное изображение формы и ее конструкции – «язык пера, нити, проволоки и т.п.» (гравюра, кружево, решетки).

Практическое задание. Линейное рисование орнамента, линейное конструирование вазы, цветов, бабочек.

2.3. Простые и многодетальные композиции. (2 часа)

Простейшие композиции в избранном или заданном формате. Сложные многодетальные композиции. Взаимодействие и соотношение элементов в композиции: большое – мелкое; много – мало; пространно – тесно...

Практическое задание. Создание композиции в квадрате на тему: «Цветы и бабочки» или «Букет в вазе» с использованием структурной сетки квадрата.

2.4. Тон, свет и цвет в композиции. (2 часа)

Черное и белое. Черное, белое и серое. Тон. Свет в декоративной композиции. Символика цвета, Трехцветие с какой-либо доминантой. Однотонные гармонические сочетания (растяжка цвета).

Практическое задание. Рисование растяжки от белого до черного. Рисование небольшой композиции «птицы» с использованием черного, белого и двух серых – теплого и холодного цветов.

2.5. Форма и декор. (2 часа)

Образность предметной формы. Связь декора с формой. Местоположение, размер, цвет, характер декора в единстве с формой.

Практическое задание. Роспись деревянных отходов (дощечек) неопределенной формы и создание какого-то образа.

3. Розеточно-пряничное письмо. (12 часов)

3.1. Украшающие элементы. (4 часа)

Элементы розеточно-пряничного письма с вариантами использования их в композиции. Гармонии красок – трехцветие (фольклорные сочетания). Прорисовка элементов линией. Использование цветовых растяжек. Линейная прорисовка элементов и кистевое рисование изученных элементов.

Практическое задание. Рисование композиции из освоенных элементов с образца. Самостоятельное составление композиции.

3.2. Розетки. (2 часа)

Композиционный строй розетки (центр композиции, симметрия). Колористический строй – родственные цветовые сочетания. Символика элементов и цвета. Игра «Зрительный центр» – составление композиции из разноокрашенных геометрических фигур разного размера.

Практическое задание. Игра «Помогаем реставраторам» – восстановление композиции розетки. Самостоятельное составление композиции розетки для росписи тарелочки с использованием структурной сетки круга (по кальке).

3.3. Пряники. (2 часа)

Композиционный строй пряника. Вогнутый и выгнутый варианты композиции пряника (современный декоративный вариант). Заполнение уголков в прямоугольной композиции. Игра «Помогаем реставраторам» – восстанавливаем композицию пряника.

Практическое задание. Самостоятельное составление композиции пряника для росписи маленькой разделочной дощечки прямоугольной формы с использованием структурной сетки прямоугольника и ромба (по калькам).

3.4. Роспись изделия. (4 часа)

Подготовка изделия к росписи (шпаклевка при необходимости, шлифовка, грунтовка). Роспись изделия по одному из эскизов, выполненных на предыдущих занятиях.

4. Полотенце. (14 часов)

Перед началом этого раздела проходит экскурсия в этнографический музей и проводится исследовательская работа на эту тему (что такое полотенце? как оно выглядит? почему оно такое? и т.д.).

4.1. Элементы полос для полотенца. (2 часа)

Показ композиций с полотенцем. Элементы розеточно-пряничного письма плюс новые элементы. Сочетание элементов. Композиционный строй полос (ритм, «нижний» и «верхний» орнамент). Линейное рисование новых элементов. Игра «Помогаем реставраторам» – восстанавливаем фрагменты полос.

Практическое задание. Составление композиций 3-4 вариантов полос с использованием ранее изученных и новых элементов.

4.2. Птицы. (4 часа)

Аналитическое рисование курицы и петуха. Плоскостная курица. Крылья. Элементы связки. Орнаментовка птиц и «межкантовье». Декоративное рисование птицы. Куриная тема в композиции. Символика. Разработка структурной сетки прямоугольника для куриной темы (с двумя центрами). Колористический строй (работа красками с ограничением цветового набора).

Практическое задание. Выполнение копийных рисунков 2-3 вариантов птиц в народном стиле. Составление композиции «куриная тема» с использованием символики по подготовленной структурной сетке прямоугольника.

4.3. Кружево. (2 часа)

Элементы кружевца. Разворот элементов на полотенце. Колористический строй. Рисование небольших образцов на цветном фоне (бумаге) черным, зеленым, красным, белым. Разбор и обсуждение полученных результатов. Традиционные цвета, использующиеся для кружевца. Пропись элементов с образцов.

Практическое задание. Составление композиций 2-3 вариантов кружевца сразу кистью.

4.4. Композиция полотенца. (2 часа)

Понятие орнамента. Чередование элементов и фрагментов. Акцентная связка. Композиционная схема полотенца. Угловые элементы. Виды симметрии в композициях. Стилевое единство. Цельный колористический строй в композиции полотенца. Изменение цвета по полосам. Игра «Зрительный центр» – составление схемы композиции полотенца (из геометрических фигур) по готовой композиции так, чтобы читался зрительный центр.

Практическое задание. Выполнение эскиза полотенца с использованием ранее выполненных фрагментов.

4.5. Роспись изделия. (4 часа)

Подготовка изделия к росписи. Роспись разделочной доски по собственному эскизу полотенца.

5. Травное письмо. (20 часов)

5.1. Элементы травного письма. (4 часа)

Знакомство с хохломской росписью. Демонстрация изделий. Выявление особенностей хохломской росписи. Аналитическое рисование 2-3 растений и нахождение у них общих признаков. Элементы травного письма. Сочетание элементов между собой. Композиционный строй «травника». Пропись элементов (завиток, капелька) сразу кистью.

Практическое задание. Декоративное рисование изученных растений различными инструментами (кистью, палочкой, пером, пальцем и т.д.). Составление композиции травника без ограничения плоскости изображения (кустик). Задание выполняется на стекле.

5.2. Освоение техники травной росписи. (4 часа)

Игра «Волшебное клеймо». Использование «тычков» в травной росписи. Приемы росписи. Верховое и фоновое письмо. Этапы выполнения травной росписи.

Практическое задание. 1) Пропись элементов верхового письма. Задание выполняется на стекле. 2) Копийный рисунок небольшого фрагмента фонового письма. Работа на стекле.

5.3. Композиция травного письма. (4 часа)

Особенности составления композиций в полосе, квадрате, круге. Бортики. Колористический строй травной росписи на основе росписи Хохломы. Пропись элементов. Композиционный строй «морозника» и «ягодника». Колористический строй этих композиций. Линейная прорисовка морозника и ягодника. Игра «Помогаем реставраторам» - восстанавливаем композицию ягодника.

Практическое задание. Выполнение небольших композиций из засушенных растений в полосе (распыляем щеткой). На их основе создание декоративных композиций в технике травного письма. Самостоятельное составление композиции в ромбе или круге.

5.4. Нестандартная Хохлома. (2 часа)

Особенности формы и цвета. Варианты композиций с включением в них птиц.

Практическое задание. Выполнение композиции с образца (на выбор из трех вариантов разной сложности).

5.5. Эскиз росписи изделия. (2 часа)

Выполнение эскиза росписи разделочной доски или большой тарелки.

5.6. Роспись изделия. (4 часа)

Подготовка изделия к росписи. Роспись изделия.

6. Авторская роспись. (12 часов)

6.1. Эскиз росписи яйца. (2 часа)

Выполнение эскиза росписи яйца на подставке на Рождественскую или новогоднюю тематику. Исследовательская работа, направленная на создание собственной техники росписи.

6.2. Эскиз росписи шара. (2 часа)

Выполнение эскиза росписи новогоднего шара (игрушка для елки). Исследование различных техник росписи (независимо от материала изготовления расписываемого изделия).

6.3. Роспись изделия. (8 часов)

Подготовка изделия к росписи. Роспись изделия.

7. Композиция готового изделия. (18 часов)

7.1. Фантазийные птицы. (2 часа)

Варианты фантазийных птиц. Композиционный строй (связь декора с формой). Игра «Найди силуэт» – подбор разрозненных частей силуэтов декорированных птиц (силуэты подходят по форме и цвету, но разнятся по стилю декора). Игра «Помогаем реставраторам» – восстановление утраченных фрагментов в композиции с птицей.

Практическое задание. Составление эскиза росписи медальона с фантазийной птицей, используя растяжку одного цвета.

7.2. Декор на объемной форме. (2 часа)

Образная зависимость от характера, размера, цвета, местоположения декора.

Практическое задание. Роспись одинаковых бумажных цилиндров: 1 – декор «строит» форму; 2 – декор создает впечатление «граненой» формы; 3 – декор создает впечатление «вращающейся» формы; 4 – декор зрительно «разрывает» форму.

7.3. Композиция росписи яйца. (2 часа)

Композиционный строй при росписи яйца. Тонирование фона деревянных изделий (йодом, растительным маслом, марганцем, морилкой и т.д.). Техника безопасности. Копирование композиций.

Практическое задание. Выполнение эскиза росписи яйца.

7.4. Композиция росписи тарелки, солонки и шкатулки. (2 часа)

Композиционный строй росписи тарелки, солонки, шкатулки (цилиндрической или конической формы). Обвисные композиции. Колористический строй – родственно-контрастные цветовые сочетания. Копирование композиций.

Практическое задание. Составление эскиза росписи изделия (на выбор).

7.5. Праздник «В гостях у гончара». (2 часа)

Силами детей коллектива готовится праздник по сценарию. Праздник включает в себя различные виды деятельности (игры, вырезание, рисование, лепку и т.п.), знакомство с промыслами России, работающими с глиной, вовлечение детей в исследовательскую деятельность.

7.6. Композиция росписи вазы. (2 часа)

Силуэтное изображение форм ваз: 1) охарактеризовать вырезанные силуэты ваз; 2) вырезать силуэты ваз по предварительно данной характеристике. Композиционный строй росписи вазы. Колористический строй – передача цветом настроения и характера. Характер декора.

Практическое задание. Эскиз росписи вазы с передачей характера в форме, цвете и декоре.

7.7. Эскиз росписи изделия.

Выполнение эскиза росписи изделия по выбору: яйцо, шкатулка, ваза.

7.8. Роспись изделия.

Подготовка изделия к росписи. Роспись изделия по предварительно выполненному эскизу.

8. Авторская роспись. (12 часов)

8.1. Эскизы росписи сувениров. (4 часа)

Выполнение эскизов росписи сувениров к празднику Пасхи. Продолжение исследовательской работы, направленной на создание собственной техники росписи.

8.2. Роспись изделий. (8 часов)

Подготовка изделия к росписи. Роспись изделий по предварительно выполненным эскизам (2-3 изделия).

9. Каргопольское письмо. (30 часов)

9.1. Элементы каргопольской росписи. (2 часа)

История каргопольского письма. Кистевое письмо. Элементы росписи. Колористический строй росписи. Составление цветовых гармоний. Линейная прорисовка элементов. Оживка – черная и белая.

Практическое задание. Пропись элементов сразу кистью и составление из них небольших композиций (2-3 элемента).

9.2. Элементы с фрагментами композиций. (4 часа)

Фольклорные композиции (vasilek, горушка, зеркальце, капризник). Поэтапное выполнение росписи. Фольклорные композиции (ягодник, весенник, вдовий ус). Птицы в композициях каргопольской росписи.

Колористический строй – контрастные цветовые сочетания. Сочетания с «земляными» цветами.

Практическое задание. Копийный рисунок фольклорной композиции. Самостоятельное составление композиции букета на основе фольклорных композиций.

9.3. Композиция матрешки. (4 часа)

Женский русский народный костюм. Гарнитурное письмо (кокошник, серьги, передник, подольная полоса). Форма и декор в ансамбле проектируемых предметов. Особенности композиции декора на форме матрешки. Яйцо-матрешка. Лицо матрешки.

Практическое задание. Составление эскиза гарнитура из трех частей. Рисование лица матрешки в цвете.

9.4. Эскиз росписи матрешки. (6 часов)

Выполнение эскиза росписи каргопольской матрешки (трехместной) с двух сторон. При работе используется эскиз гарнитура.

9.5. Роспись матрешки. (14 часов)

Подготовка изделия к росписи. Роспись матрешки по эскизу.

10. Авторская роспись. (12 часов)

10.1. Эскиз росписи изделия. (4 часа)

Выполнение эскиза росписи вазы или матрешки (одноместной) в технике по собственному выбору. Продолжение исследовательской работы, направленной на создание собственной техники росписи.

10.2. Роспись изделия. (8 часов)

Подготовка изделия к росписи. Роспись изделия (работа является итоговой). Подготовка и организация отчетной выставки.

3 год обучения

1. Основы декоративной композиции. (6 часов)

1.1. Свет и цвет в композиции. (2 часа)

Свет в декоративной композиции. Эффект «свечения». Особенности освещения в декоративной композиции. Цвет в декоративной композиции. Влияние цвета на восприятие размера, веса объекта и его характер. Серебро и золото. Светлотный и цветовой контрасты.

Практическое задание. Создание небольших абстрактных композиций (с использованием светлотного и цветового контрастов), передающих характер известных сказочных или литературных персонажей. Создание небольшой декоративной композиции на тему «птица» в одном цвете с добавлением в него белого и черного («свечение»).

1.2. Объем. (2 часа)

Образная выразительность разных объемов в зависимости от формы и размеров. Сложная форма. Анализ формы матрешки.

Практическое задание. Склейивание из бумаги 2-3 простых объемных форм и одной сложной и с последующей словесной характеристикой.

1.3. Декор на объемной форме. (2 часа)

Образная зависимость от характера, размера, цвета, местоположения декора. Согласованность декора с объемной формой.

Практическое задание. Расписать склеенную на прошлом занятии сложную форму, согласуя роспись отдельных частей с общей формой.

2. История матрешки. (10 часов)

2.1. История русской матрешки. (2 часа)

Беседа об истории русской матрешки. Знакомство с образцами традиционных матрешек (изделия и фотоматериалы). Сергиево-посадские, семеновские, полхов-майданские матрешки. Сравнительный анализ. Лицо и руки матрешек разных стилей.

Практическое задание. Линейная прорисовка лиц и рук матрешек кистью с соблюдением традиций.

2.2. Сергиево-посадский букет. (2 часа)

Сергиево-посадская матрешка: образно-сюжетный, композиционный и колористический строй в композиции. Использование штампов – «тычков».

Практическое задание. Создание композиции сергиево-посадского букета.

2.3. Семеновский букет. (2 часа)

Семеновская матрешка: композиционный и колористический строй. Использование анилиновых красителей. Фантазийные цветы. Опись. Игра «Помогаем реставраторам» – восстанавливаем композицию букета.

Практическое задание. Создание композиции семеновского букета.

2.4. Букет из Полховского Майдана. (2 часа)

Полхов-майданская матрешка: композиционный и колористический строй. Игра «Помогаем реставраторам» – восстановление композиции букета.

Практическое задание. Составление композиции полхов-майданского букета.

2.5. Роспись изделия. (2 часа)

Подготовка изделия к росписи. Роспись одноместной матрешки в традиции Сергиева Посада, Семенова или Полховского Майдана.

3. Пучужская роспись. (14 часов)

3.1. Элементы росписи. (2 часа)

Белофонные росписи. История пучужского промысла. Элементы росписи. Линейное рисование элементов.

Практическое задание. Пропись элементов пучужской росписи.

3.2. Элементы росписи с фрагментами композиций. (2 часа)

Фрагменты композиций с розетками, птицами, деревом жизни. Колористический строй пучужской росписи. Опись рисунка.

Практическое задание. Составление композиции с деревом жизни.

3.3. Композиция полотенца. (2 часа)

Сюжетные композиции. Композиционный строй полотенца. Трехчастность композиции полотенца в росписях прялок. «Игра» Помогаем реставраторам – восстанавливаем утраченные фрагменты сюжетных композиций пучужской росписи.

Практическое задание. Выполнение композиции «выезд» по образцу.

3.4. Композиция матрешки. (2 часа)

Образно-сюжетный, композиционный и колористический строй росписи пучужской матрешки.

Практическое задание. Создание ансамбля (кокошник, серьги) для росписи матрешки.

3.5. Эскиз росписи матрешки. (2 часа)

Выполнение эскиза одноместной матрешки с использованием составленных на прошлых занятиях композиционных фрагментов.

3.6. Роспись матрешки. (4 часа)

Подготовка изделия к росписи. Роспись изделия по составленным ранее эскизам.

4. Поталь. Имитация натурального камня. (8 часов)

4.1. Подготовка материалов и основы. (2 часа)

Технология использования фольгированного золота («горячий» и «холодный» способы). Материалы и инструменты. Рисунок и основа. Техника безопасности.

Практическое задание. Выполнение несложной композиции на бумаге для последующей обработки поталью.

4.2. Наложение потали. (2 часа)

Способы наложения. Устранение дефектов. Особенности лакировки изделий, покрытых поталью. Техника безопасности.

Практическое задание. Нанесение потали холодным способом (проклеивание + наложение) на заранее подготовленную основу.

4.3. Экскурсия «Мир камня». (2 часа)

Экскурсия в Эрмитаж или Исаакиевский собор.

4.4. Имитация натурального камня. (2 часа)

Материалы и инструменты. Подготовка поверхности. Этапы росписи. Цветовые сочетания для имитации различных камней.

Практическое задание. Создание эскиза вазы по мотивам сказов П. Бажова с линейным декором.

5. Пермогорская роспись. (8 часов)

5.1. Элементы с фрагментами композиций. (2 часа)

История промысла. Основные элементы росписи с линейной прорисовкой каждого. Сюжетные композиции пермогорской росписи.

Практическое задание. Выполнение сюжетной композиции с образца.

5.2. Композиция полотенца и матрешки. (2 часа)

Композиция полотенца. Композиция в квадрате и круге. Использование структурной сетки. Композиционный строй матрешки.

Практическое задание. Составление композиции средней части полотенца.

5.3. Эскиз росписи матрешки. (2 часа)

Выполнение эскиза росписи одноместной матрешки в технике пермогорской росписи.

5.4. Роспись матрешки. (2 часа)

Подготовка изделия к росписи. Роспись изделия по предварительному выполненному эскизу.

6. Светотень лица. (6 часов)

6.1. «Простая» светотень лица. (2 часа)

Тонировка лица (подбор колера и наложение). Пропорции лица (на глаз или по шаблону). Последовательность наложения светотени в положении «фас» (растушевка).

Практическое задание. Пропись лица в фас поэтапно.

6.2. «Сложная» светотень лица. (2 часа)

Последовательность наложения светотени лица в анфас.

Практическое задание. Пропись лица с поворотом по этапам.

6.3. Эскизы лиц. (2 часа)

Выполнение эскизов трех вариантов лиц с разным поворотом.

7. Авторская роспись. (10 часов)

7.1. Роспись Рождественских и новогодних сувениров. (10 часов)

На основе умений и навыков полученных в течении первых лет обучения выполняется роспись изделий по авторским эскизам на Рождественскую и новогоднюю темы.

8. Волосы и бороды. (4 часа)

8.1. Женские прически и косы. (2 часа)

Варианты колера (замесов красок) для волос. Элементы живописной техники при письме волос. Этапы письма волос. Формы причесок.

Практическое задание. Рисование женской головы матрешки с прической без прописи лица.

8.2. Мужские прически, усы и бороды. (2 часа)

Повторение этапов письма волос после линейной прорисовки прически, усов, бороды (2-3 варианта).

Практическое задание. Рисование мужской головы матрешки с прической, усами, бородой.

9. Складки. (8 часов)

9.1. Светотень складок. (2 часа)

Графические варианты складок. Особенности расположения светотени складок в декоративной композиции.

Практическое задание. Пропись складок двух типов.

9.2. Декор складок. (2 часа)

Заполнение складок орнаментом в стиле пучужской и пермогорской росписей. Отделочные элементы. Игра «Помогаем реставраторам» – восстановление композиций в полосе.

Практическое задание. Заполнение складок, прорисованных на предыдущем занятии орнаментом.

9.3. Эскиз росписи матрешки. (2 часа)

Выполнение эскиза росписи односторонней матрешки с использованием светотени в стиле росписей Пучуги и Пермогорья.

9.4. Роспись изделия. (2 часа)

Подготовка изделия к росписи. Роспись матрешки по эскизу, выполненному на прошлом занятии.

10. Животные. (10 часов)

10.1. Кот. (2 часа)

Аналитическое рисование кота. Линейно-конструктивное рисование кота, поиск наиболее характерных и выразительных черт в объекте изображения. Возможности разных рисующих материалов и инструментов в передаче фактуры (шерсть, мех кота). Этапы росписи под мех.

Практическое задание. Декоративное рисование кота при помощи наборного мазка (живописная техника). Работа выполняется самостоятельно.

10.2. И другие животные. (2 часа)

Графика отдельных черт мордочек различных животных (линейное рисование). Варианты изображения меха (пряди, колечки и т.п.)

Практическое задание. Рисование голов 2-3 разных животных на контуре головы матрешки или нескольких вариантов одного и того же животного.

10.3. Эскиз росписи изделия. (2 часа)

Выполнение эскиза росписи яйца или матрешки с изображением животного.

10.4. Роспись изделия. (4 часа)

Подготовка изделия к росписи. Роспись изделия по эскизу с изображением животного.

11. Пейзаж. (10 часов)

11.1. Природные мотивы. (4 часа)

Живописный и графический пейзажи. Изображение природных пейзажей в росписях шкатулок, ваз, матрешек. Особенности композиции пейзажа на предметах с кривыми и сферическими поверхностями (цилиндр, конус, шар).

Практическое задание. Выполнение небольшой композиции пейзажа (в полосе или круге).

11.2. Городской пейзаж. (2 часа)

Изображение архитектурных построек в росписи деревянных изделий. Сочетание изображаемого с формой расписываемого предмета.

Практическое задание. Выполнение композиции с изображением храма.

11.3. Эскиз росписи вазы. (2 часа)

Выполнение эскиза росписи вазы с пейзажем.

11.4. Роспись изделия. (4 часа)

Подготовка изделия к росписи. Роспись вазы.

12. Авторская роспись. (10 часов)

В зависимости от даты Пасхальных празднеств этот раздел может передвигаться в календарном плане.

12.1. Роспись Пасхальных сувениров. (10 часов)

На основе умений и навыков, полученных за время обучения, выполняется роспись изделий по авторским эскизам на Пасхальную тематику. Ведется исследовательская работа по созданию собственной техники росписи.

13. Живописная техника росписи. (12 часов)

13.1. Путешествие по России. (2 часа)

Беседа в занимательной форме о центрах живописной (кистевой) росписи в России (карельской, северодвинских, урало-сибирской). Инструменты и материалы, используемые в живописной росписи. Композиционный и колористический строй в живописных техниках. Некоторые элементы живописной росписи.

Практическое задание. Освоение некоторых элементов живописной техники и составление из них небольших композиций (веточек, букетиков).

13.2. Волховское письмо. (2 часа)

История создания росписи. Колористический строй волховской росписи. Основные типы мазков в волховском письме.

Практическое задание. Пропись изученных элементов росписи.

13.3. Элементы волховской росписи. (2 часа)

Элементы волховского письма и их освоение. Игра «Помогаем реставраторам» – восстановление композиций, выполненных в живописной технике.

Практическое задание. Освоение элементов.

13.4. Заполнение платков матрешек. (2 часа)

Композиционный строй при заполнении платков матрешек в технике волховской росписи. Продолжение освоения техники живописной росписи.

Практическое задание. Составление композиции росписи платка матрешки (в треугольнике).

13.5. Эскиз росписи матрешки. (2 часа)

Выполнение эскиза росписи матрешки в технике Волхова (продолжение начатого рисунка на прошлом занятии).

13.6. Роспись изделия. (2 часа)

Подготовка изделия к росписи. Роспись одноместной матрешки.

14. Комплекты матрешек. (18 часов)

14.1. Плоскостная матрешка. (2 часа)

Композиционный строй плоскостной матрешки.

Практическое задание. Составление композиции росписи матрешки.

14.2. Пейзажная матрешка. (2 часа)

Композиционный строй пейзажной матрешки.

Практическое задание. Выполнение эскиза росписи пейзажной матрешки.

14.3. Комплект «Оркестр». (2 часа)

Русские народные музыкальные инструменты и их линейное рисование. Просмотр готовых композиций на заданную тему. Композиционный строй росписи матрешки на тему «Оркестр».

Практическое задание. Выполнение эскиза росписи трехместной матрешки.

14.4. Праздник «Лапти и короб в дорогу, оберег в подмогу». (2 часа)

Сценарный праздник по мотивам русских народных сказок. Освоение простейших приемов плетения из бересты.

Практическое задание. Плетение из бересты браслета или пояски.

14.5. Комплект «Сказки». (2 часа)

Создание эскиза росписи трехместной матрешки на тему «Сказки».

14.6. Колыбельная. (2 часа)

Беседа о быте крестьянской семьи на Руси. Посуда, одежда, мебель. Воспитание детей: колыбельные песни, пестушки, прибаутки. Лоскутное одеяло. Освоение простейших приемов лоскутного шитья.

Практическое задание. Шитье маленького лоскутного одеяльца или прихватки.

14.7. Комплект «Хозяюшка». (2 часа)

Создание эскиза росписи трехместной матрешки на темы русского быта.

14.8. Комплект «Танцоры». (4 часа)

Русские народные танцы. Народная музыка.

Практическое задание. Создание эскиза росписи пятиместной матрешки на тему русских народных танцев.

15. Авторская роспись. (10 часов)

15.1. Роспись матрешки. (10 часов)

Подготовка изделия к росписи. Роспись изделия по наиболее удавшемуся эскизу в разделе «Комплекты матрешек» (пятиместная матрешка). Данная работа является итоговой работой года.

4 год обучения

1. Пучужская роспись. (8 часов)

1.1. История Пучужской росписи. (2 часа)

Путешествие по Северной Двине. Северорусские или северодвинские росписи. Пучужская роспись – рождение и развитие. Исследовательская работа учащихся с образцами изделий и полиграфическими материалами (палитра, элементы, сюжеты, особенности композиций и пр.)

Практическое задание. Составление палитры пучужской росписи (цветовые сочетания). Рисование бордюра и розетки.

1.2. Элементы росписи и композиция. (2 часа)

Игра «Помогаем реставраторам» – восстанавливаем элементы росписи. Повторение сведений о композиции пучужской росписи. Систематизация материалов, найденных на прошлом занятии. Линейное рисование элементов росписи (листочки, ягодка, ветка, птичка, цветочек). Последовательное заполнение элементов цветом.

Практическое задание. Составление сюжетной композиции в цвете.

1.3. Эскиз росписи изделия. (2 часа)

Выбор изделия (форма) и составление эскиза росписи для него в натуральную величину. Эскиз выполняется для росписи всех сторон изделия (кроме основания и задней стенки).

1.4. Роспись изделия. (2 часа)

Подготовка изделия к росписи. Роспись изделия по эскизу.

2. Пермогорская роспись. (8 часов)

2.1. История пермогорской росписи. (2 часа)

Живописные и графические росписи русского Севера. Изделия из дерева – «бельё». Мастера Пермогорья. Исследовательская работа учащихся с образцами изделий и полиграфическими материалами. Игра «Помогаем реставраторам» – восстанавливаем композиции полосы и круга.

Практическое задание. Составление палитры пермогорской росписи. Рисование бордюра и розетки.

2.2. Элементы росписи в композиции. (2 часа)

Повторение сведений о композиции пермогорской росписи. Систематизация материалов найденных на прошлом занятии. Линейное рисование элементов росписи (листья, ягодки, трехлопастной цветок, тюльпановидный цветок, птица-петушок, птица-сирин). Последовательное заполнение элементов цветом (на примере одного элемента).

Практическое задание. Составление сюжетной композиции в цвете.

2.3. Эскиз росписи изделия. (2 часа)

Выполнение эскиза росписи цилиндрической шкатулки (наружной и внутренней ее поверхности).

2.4. Роспись изделия. (2 часа)

Подготовка изделия к росписи. Роспись изделия по предварительно выполненному эскизу.

3. Борецкая роспись. (16 часов)

3.1. Исследование. (2 часа)

Отбор изделий, статей, иллюстраций, фотоматериалов. Определение палитры, выделение элементов, каталог сюжетов, особенности композиции, география. Самостоятельные зарисовки учащихся. Сравнительный анализ с известными северными росписями.

3.2. Элементы росписи. (2 часа)

Элементы борецкой росписи. Линейное рисование элементов. Использование мастерами трафаретов. Последовательность рисования элементов и заполнения их цветом.

Практическое задание. Пропись элементов. Рисование бордюров.

3.3. Композиция изделия. (2 часа)

Зависимость композиции от формы расписываемого изделия. Композиции в квадрате, круге, прямоугольнике. Угловые элементы. Игра «Северодвинские росписи»: 1) рассортировать элементы разных росписей смешанных между собой; 2) составить композицию из имеющихся элементов борецкой росписи.

Практическое задание. Копирование композиции «выезд». Составление композиции в квадрате или круге. В этих работах применяется структурная сетка используемого формата.

3.4. Колористический строй. (2 часа)

Цветовые особенности борецкой росписи. Сравнительный анализ применения цвета в пучужской, пермогорской и борецкой росписях. Отделка и опись рисунка.

Практическое задание. Составление небольшой композиции в круге (розетки). Выполнить два цветовых варианта в традиционной для Борка гамме.

3.5. Эскиз росписи прялки. (4 часа)

Композиционный строй прялки (деление на три става). Символика росписи прялки. Использование чертежных инструментов (линейка, циркуль) в росписи. Техника безопасности при работе с чертежными инструментами. Образно-сюжетный строй в росписи прялок.

Практическое задание. Создание эскиза росписи прялки. Работа выполняется в масштабе.

3.6. Эскиз росписи изделия. (2 часа)

Выполнение эскиза росписи изделия по выбору.

3.8. Роспись изделия. (2 часа)

Подготовка изделия к росписи. Роспись изделия по выполненному ранее эскизу.

4. Мезенская роспись. (14 часов)

4.1. Исследование. (2 часа)

Отбор изделий, статей, иллюстраций, фотоматериалов. Определение палитры, выделение элементов, каталог сюжетов, особенности композиции и формы, география, династии мастеров. Зарисовки учащихся.

4.2. Элементы мезенской росписи. (2 часа)

Элементы росписи и их символика. Последовательность рисования элементов.

Практическое задание. Пропись элементов кистью или палочкой.

4.3. Композиция мезенской росписи. (2 часа)

Композиционный строй полосы, квадрата, круга. Пропись элементов. Игра «Письмена» – изучение символики и линейное рисование элементов мезенской росписи.

Практическое задание. Создание небольших композиций по калькам структурных сеток с использованием символики.

4.4. Прялица-кокорица. (2 часа)

Продолжение изучения композиционного строя мезенской росписи на примерах росписей прялок. Особенности мезенской росписи: графичность, фризовость, многоярусность. Многообразие и оригинальность узоров при скромности изобразительных средств. Игра «Письмена». Композиция оборотной стороны прялки. Ярусы-миры.

Практическое задание. Составление композиции-письма в полосе. Работа выполняется сразу кистью с использованием символики.

4.5. Эскиз росписи изделия. (2 часа)

Создание композиции для росписи разделочной доски с использованием композиционного строя росписи прялки.

4.6. Роспись изделия. (4 часа)

Подготовка изделия к росписи. Роспись разделочной доски по эскизу.

5. Творческая работа. (10 часов)

5.1. Северорусские росписи. (10 часов)

Создание творческой работы в технике одной из северных росписей.

6. Городецкая роспись. (16 часов)

6.1. Элементы городецкой росписи. (2 часа)

История создания и развития городецкого промысла. Элементы городецкой росписи (листья, цветы). Пропись этих элементов кистью. Оживка. Птицы и конь. Последовательность рисования птиц и коня.

Практическое задание. Создание небольшой композиции с птицей и конем.

6.2. Ранний Городец. (2 часа)

Образно-сюжетный, композиционный, колористический строй росписи раннего Городца. Изображение человека. Интерьер.

Практическое задание. Создание небольшой сюжетной композиции в прямоугольном формате.

6.3. Поздний Городец. (2 часа)

Игра «Зрительный центр» – составление композиционных схем из геометрических силуэтов по готовым композициям городецкой росписи. Композиционный строй позднего Городца. Декор (оживка) элементов. Мотивное письмо. Однофигурная и симметричная композиции.

Практическое задание. По составленной композиционной схеме выполнить свой вариант композиции.

6.4. Цветовые особенности. (2 часа)

Колористический строй. Цвет фона: имитация цвета дерева, тонированное дерево. Основные сочетания красок городецкой росписи. Цвет оживок.

Практическое задание. Создание композиции в квадрате, ромбе, круге или овале. Возможно использование структурных сеток.

6.5. Эскиз росписи изделия. (4 часа)

Выполнение эскиза росписи комплекта разделочных досок или хлебницы в стиле Городецкой росписи.

6.7. Роспись изделия. (4 часа)

Подготовка изделия к росписи. Роспись изделия.

7. Волховское письмо. (14 часов)

7.1. Исследование. (2 часа)

Отбор изделий, статей, иллюстраций, фотоматериалов. Определение палитры, выделение элементов, каталог сюжетов, особенности композиции, география.

7.2. Элементы волховской росписи. (4 часа)

Освоение техники живописной (кистевой) росписи – пропись элементов. Последовательность выполнения фрагментов композиций.

Практическое задание. Составление небольших композиций (двух) на цветочную тему. Составление композиций с птицей.

7.4. Композиция изделия. (2 часа)

Композиционный строй волховской росписи. Композиция изделия – сочетание формы украшаемого предмета и росписи. Колористический строй – сочетание фона, цвета элементов и бордюров. Игра «Помогаем реставраторам» – восстановление утраченных фрагментов росписи.

Практическое задание. Составление композиции на тему «фрукты».

7.5. Эскиз росписи изделия. (2 часа)

Выполнение эскиза росписи изделия (по выбору) на темы «букет», «птицы» или «натюрморт».

7.6. Роспись изделия. (4 часа)

Подготовка изделия к росписи. Роспись изделия по выполненному ранее эскизу.

8. Творческая работа. (12 часов)

8.1. Живописные росписи. (12 часов)

Создание творческих работ в любой технике живописной росписи.

9. Лаковые миниатюры. (24 часа)

9.1. Исследование. (2 часа)

Отбор изделий, статей, иллюстраций, фотоматериалов. Определение палитры, выделение элементов, каталог сюжетов, особенности композиции и

форм, отличительные признаки разных мастерских и их география, династии мастеров.

9.2. Палех. (2 часа)

История и развитие миниатюрной живописи Палеха. Технологический процесс палехской росписи. Составление каталога элементов росписи.

Практическое задание. Линейное рисование (прорись) отдельных элементов росписи Палеха.

9.3. Техника подбелок. (6 часов)

Технология выполнения подбелок под роспись.

Практическое задание. 1) Подбелки деревьев и цветов (фронтальная работа). 2) Подбелки животных. 3) Подбелки лещаток и светил (солнце и луна).

9.4. Роскрашивание и отделка. (4 часа)

Колористический строй палехской росписи. Отделка элементов белым цветом, черным и золотом.

Практическое задание. Выполнение роскращи и отделки на готовых элементах в подбелке.

9.5. Композиция Палеха. (2 часа)

Композиционный строй главной темы и готового изделия. Образно-сюжетный строй изделия. Игра «Зрительный центр» – составление композиционных схем готовых композиций.

Практическое задание. Создание собственной композиции на тему «фантастическое животное» с использованием ранее выполненных элементов.

9.6. Роспись изделия. (8 часов)

На основе практического задания предыдущего занятия выполняется роспись шкатулки большого размера (15 на 15 см).

10. Создание собственной техники росписи. (12 часов)

10.1. Техника росписи. (2 часа)

Анализ изученных техник росписи. Что такое «техника росписи»? Выбор – графическая или живописная? Палитра, композиция, сюжет.

10.2. Моя техника. (10 часов)

В течение этих занятий дети пытаются создать собственную технику росписи на основе наиболее близких им, изученных техник русских традиционных росписей. Работа ведется на бумаге.

11. Творческая работа. (10 часов)

11.1. Итоговая работа. (10 часов)

Выполнение эскиза росписи любого изделия в собственной технике росписи и роспись этого изделия. Все материалы исследований, выполненных обучающимися, объединяются в один проект. Защита проектов.

Работа является итоговой, зачетной работой курса.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения

№ п/п	Раздел программы	Форма занятий	Методы обучения	Комплекс средств обучения
1	Введение	Групповое занятие	Словесный метод (беседа), тестирование	Инструменты и материалы, раздаточный материал, тесты, методическое пособие «Цветовые ассоциации»
2	Декоративная комбинаторика	Групповое занятие, теория и практика	Объяснительно-иллюстративный метод	Методическая таблица «Цветоведение. Основные, дополнительные и контрастные цвета».
3	Лубочные картинки	Групповое занятие, исполнительское занятие, коллективная работа, творческое задание	Репродуктивный метод (с образца), наглядный метод (илюстрирование), словесный метод, практический метод (видеометод)	Слайд-фильм Русские народные картинки», раздаточный материал, методические таблицы по композиции, методическое пособие: «Особенности изображения в русском лубке», аудиозаписи
4	Короба и туеса	Групповое занятие	Метод проблемного изложения (информация, задача - способ выполнения), репродуктивный метод (с образца)	Раздаточный материал, методические таблицы по композиции
5	Структурно-знаковые элементы композиции	Групповые занятия, исполнительско-	Словесный метод (рассказ), соревнование, объяснительно-иллюстративный метод,	Методическое пособие «Символика русского декоративно-прикладного искусства», методические пособия

		творческие занятия, учебная игра	макетирование	по композиции, методическое пособие «Пропильная резьба»
6	Творческая работа	Творческое задание	Метод контроля, практический метод (самостоятельная работа)	Все пособия, таблицы, книги, использовавшиеся в предыдущих разделах
7	Точечный орнамент	Групповые занятия, творческое задание	Репродуктивный метод (с образца), практический метод (упражнения), метод самоконтроля	Раздаточный материал, методические таблицы по цветоведению и композиции
8	Аналитическое и декоративное рисование растений	Групповые занятия, проектная деятельность	Репродуктивный метод, (с образца), практический метод (упражнения), метод проблемного изложения, частично-поисковый метод, методы стимулирования и мотивации (конкурс, побуждение)	Методическое пособие «Домашние и дикие растения», методическая таблица «Аналитическое и декоративное рисование», образцы ярлыков и этикеток

2 год обучения

№ п/п	Раздел программы	Форма занятий	Методы обучения	Комплекс средств обучения
1	Вводная часть	Групповые занятия	Дидактические игры, наглядный метод, репродуктивный метод, практический метод (упражнения, видеометод), тестирование	Плакат «Техника безопасности на занятиях росписи по дереву», методическое пособие «Кляксы», игры «Помогаем реставраторам» и «Волшебное клеймо», раздаточный материал, тесты

2	Основы декоративной композиции	Групповые занятия	Практический метод (упражнения), метод проблемного изложения, объяснительно-иллюстративный метод	Методические пособия «Структурные сетки геометрических фигур», «Линейно-конструктивное рисование», «Решетки и кружева», методическая таблица «Цветоведение. Однотонные гармонические сочетания»
3	Розеточно-пряничное письмо	Групповые занятия, исполнительско-творческие занятия	Объяснительно-иллюстративный метод, практический метод (упражнение, самостоятельная работа), дидактическая игра	Раздаточный материал, методическое пособие «Растяжка цвета», динамическая таблица Зеркальная симметрия, игры «Зрительный центр» и «Помогаем реставраторам», методическая таблица «Пряники и розетки. Композиционный строй»
4	Полотенце	Экскурсия, групповые занятия, семинар	Частично-поисковый метод, практический метод (упражнения), репродуктивный метод (с образца), дидактическая игра	Методическое пособие «Композиционный строй орнаментальных полос», «Стилевое единство», «Птицы». Методическая таблица «Композиция полотенца», игра «Помогаем реставраторам», раздаточный материал
5	Травное письмо	Групповые занятия, теретическо-практические занятия	Практический метод (упражнения), метод проблемного изложения, дидактическая игра	Слайд-фильм «Хохлома», игра «Волшебное клеймо», «Помогаем реставраторам», раздаточный материал, гербарии с засушенными растениями

6	Авторская роспись	Групповые занятия, исполнительско-творческие занятия	Исследовательский метод, практический метод (самостоятельная работа)	Книги, рабочие тетради, репродукции по росписи, слайды, интернет
7	Композиция готового изделия	Групповые занятия, праздник	Наглядные методы (иллюстрация, видеометод), частично-поисковый метод, дидактическая игра	Игры «Найди силуэт», «Помогаем реставраторам», дифференцированные карточки-задания, методическое пособие «Композиция изделий разной формы», «Цветоведение. Родственно-контрастные цвета», сценарий праздника «В гостях у гончара»
8	Авторская роспись	Исполнительско-творческие занятия	Исследовательский метод, практический метод (самостоятельная работа)	Книги, рабочие тетради, репродукции по росписи, слайды, интернет
9	Каргопольское письмо	Групповые занятия.	Наглядный метод, практический метод (упражнения), репродуктивный метод (с образца)	Раздаточный материал, методическое пособие «Цветоведение. Контрастные цветовые сочетания», «Русский народный костюм»
10	Авторская роспись	Групповые занятия, исполнительско-творческие занятия	Исследовательский метод, метод проблемного изложения	Книги, рабочие тетради, репродукции по росписи, слайды, интернет

4 год обучения

№ п/п	Раздел программы	Форма занятий	Методы обучения	Комплекс средств обучения
1	Пучужская роспись	Групповые занятия	Словесный метод (беседа), практический метод (упражнение, видеометод), исследовательский метод, дидактическая игра	Слайд-фильм «Путешествие по Северной Двине. Часть 1», книги, репродукции, интернет, рабочие тетради, игра «Помогаем реставраторам»
2	Пермогорская роспись	Групповые занятия	Метод проблемного изложения	Слайд-фильм «Путешествие по Северной Двине. Часть 2», игра «Помогаем реставраторам», книги, репродукции, рабочие тетради, интернет, методическая таблица «Композиция прялок»
3	Борецкая роспись	Групповые занятия	Метод проблемного изложения, репродуктивный метод (с образца), исследовательский метод, дидактическая игра	Слайд-фильм Путешествие по Северной Двине. Часть 3». Игра «Северодвинские росписи». Раздаточный материал, книги, репродукции, рабочие тетради, интернет. Методическая таблица «Композиция прялок»
4	Мезенская роспись	Групповые занятия	Исследовательский метод, практический метод (упражнения), дидактическая игра	Слайд-фильм «Мезенская прялка», игра «Письмена», книги, репродукции, рабочие тетради, интернет
5	Творческая работа	Исполнительно-творческие занятия	Практический метод (самостоятельная работа),	Карточки-задания

6	Городецкая роспись	Групповые занятия	Практический метод (упражнения), метод проблемного изложения, дидактическая игра	Слайд-фильм «История Городецкой росписи». Игры «Зрительный центр», «Движущиеся человечки». Методическое пособие «Композиция Городецких изделий». Раздаточный материал, книги, репродукции, рабочие тетради, интернет
7	Волховское письмо	Групповые занятия	Практический метод (упражнения, видеометод), исследовательский метод,	Слайд-фильм «Волховская роспись». Игра «Помогаем реставраторам». Методическое пособие «Композиция в волховской росписи». Книги, репродукции, рабочие тетради, интернет
8	Творческая работа	Исполнительно-творческие занятия	Практический метод (самостоятельная работа)	Карточки-задания
9	Лаковые миниатюры	Групповые занятия	Фронтальная работа, индивидуальная работа, исследовательский метод, практический метод (упражнения)	Слайд-фильм «Миниатюра». Методическое пособие «Технология миниатюрной живописи». Игра «Зрительный центр». Книги, репродукции, интернет
10	Создание собственной техники росписи	Исполнительно-творческие занятия, проектная деятельность	Исследовательский метод, практический метод (самостоятельная работа)	Слайд-фильм «Создание проекта», книги, репродукции, рабочие тетради, игры, интернет
11	Творческая работа	Исполнительно-творческие занятия, защита проекта	Практический метод (самостоятельная работа), исследовательский метод, метод контроля и самоконтроля	Проекты детей

Список литературы

Список использованной литературы:

1. Аверина В.И. Городецкая резьба и роспись по дереву. – Горький, 1957.
2. Алексахин Н. Матрешка. – М.: «Народное образование». 1998.
3. Арбат Ю.А. Русская народная роспись по дереву. – М., 1970.
4. Афонькин С.Ю, Афонькина А.С. Орнаменты народов мира. – СПб.: Кристалл, 1998.
5. Барадулин В.А. Художественная обработка дерева. – М., 1986.
6. Барадулин В.А., Сидоренко В.Т. Подсобные художественные промыслы России. – М.: Россельхозиздат, 1983.
7. Бадаев В.С. Русская кистевая роспись. – М.: Владос, 2007.
8. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: Владос, 2008.
9. Буткевич Л.М. История орнамента. – М.: Владос, 2008.
10. Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. – М.: «Просвещение». 1978.
11. Ван де Вильде А. Одушевление материала как принцип красоты. – ДИ СССР, 1965, № 2.
12. Величко Н. Русская роспись. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.
13. Величко Н. Мезенская роспись. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.
14. Величко Н. Русский лубок. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2016.
15. Вишневская В.М. Резьба и роспись по дереву мастеров Карелии. – Петрозаводск: «Карелия», 1981.
16. Вишневская В.М. Хохломская роспись по дереву. – М.: Коиз, 1951.
17. Воронов В.С. О крестьянском искусстве. – М., 1972.
18. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: Владос, 2008.
19. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М., 2000.
20. Громыко М.М. Мир русской деревни. – М.: «Молодая гвардия», 1991.
21. Государственный исторический музей. Сокровища русского народного искусства. Резьба и роспись по дереву. – М., «Искусство», 1967.
22. Государственный русский музей. Русские прялки. – М.: Палас Эдисион, 2001.
23. Жегалова С.К. и др. Резьба и роспись по дереву. – М., 1967.
24. Жегалова С.К. и др. Пряник, прялка и птица Сирин. – М., 1983.
25. Иваницкая З.Н. Писанка. – М.: «Мир», 2001.
26. Измельцева Л.А. Мезенская роспись. – Архангельск, 1992.
27. Измельцева Л.А. Борецкая роспись. – Архангельск, 1994.
28. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. СПб, «Азбука», 2001.
29. Климова Н.Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное Коклюшечное кружево. – М.: «Изобразительное искусство», 1993.

30. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998.
31. Козлова Н.С. Пучужская роспись. – Архангельск, 1993.
32. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб.: Паритет, 2006.
33. Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве. – М.: Владос, 2006.
34. Красавцева А.Н. Роспись по дереву. – М.: Издательский Дом МСП, 2007.
35. Круглова О.В. и др. Северные прялки. Каталог. Выставка из собраний загорских и вологодского музеев. – Вологда, 1969.
36. Круглова О.В. Русская народная резьба и роспись по дереву. – М., 1983.
37. Кудин П.А., Ломов Б.Ф., Митькин А.А. О восприятии элементарных ритмических композиций на плоскости. – Техническая эстетика, 1969, № 8.
38. Лаврова Т.Е. Пермогорская роспись. – Архангельск, 1994.
39. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2008.
40. Народное искусство. Художественные промыслы СССР. – М., 1987.
41. Народное творчество. № 1, 2, 3, 1999.
42. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. – М., 1983.
43. Осетров Е.И. Живая древняя Русь. – М.: «Просвещение», 1988.
44. Овсянников Ю. Русский лубок. – М.: Советский художник, 1962.
45. Пандина Л.В. Ракульская роспись. – Архангельск, 1995.
46. Пузенкова Л.А. Шенкурская роспись. – Архангельск, 1995.
47. Разина Т.М. О профессионализме народного искусства. – М.: «Советский художник», 1985.
48. Раппопорт С.Х. От художника к зрителю. Как построено и как функционирует произведение искусства. – М., 1978.
49. Русское народное искусство Севера. Сборник статей. – Л., 1968.
50. Русский рисованный лубок конца 18 – начала 20 века. Из собрания Государственного Исторического музея. Москва. – М., 1992.
51. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. – М., 1984.
52. Свешников А.В. Композиционное мышление. – М., 2001.
53. Серия «Народы и культуры». Русские. – М.: «Наука», 1999.
54. Севан О.Г. Росписи жилых домов Русского Севера. – М.: Прогресс-Традиция, 2007.
55. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. Технология народных художественных промыслов. – М.: Владос, 2002.
56. Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия. – СПб.: «Искусство – СПб», 1998.
57. Тимофеева Л.Ф. Народные росписи русского севера. – Архангельск, 1998.
58. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. – М.: «Просвещение», 1979.

59. <http://kizhi.karelia.ru/crafts/rospis>
60. <http://www.tairtd.ru/information/blog/Rospis-po-derevu.html>
61. <http://rusnardom.ru/musey/hudozhestvennaya-rospis-po-derevu/>
62. <https://plus.google.com/u/0/communities/112200302946476526019>
63. <http://ru.russianarts.online/category/uznaj-o-remoslah/remyosla/rospis/>
65. <https://www.livemaster.ru/masterclasses/rospis/rospis-po-derevu>

Список литературы для учащихся и их родителей:

1. Бедник Н.И. Хохлома. – Л., 1980.
2. Бедник Н.И. Цветы на подносе. – Л., 1986.
3. Богемская К.Г. Короба и туеса. – М.: Малыш, 1986.
4. Буквицы заставныя. Книга для раскрашивания. – СПб.: Ижица, 2001.
5. Бусева-Давыдова И. Игрушки Крутца. – М., 1991.
6. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. – М.: Мозаика-Синтез, 2003.
7. Дорожин Ю.Г. Лубочные картинки. – М.: Мозаика-Синтез, 2003.
8. Дорожин Ю.Г. Цветочные узоры Полхов-Майдана. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
9. Дорожин Ю.Г. Узоры Северной Двины. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
10. Емельянова Т.И., Китаева Л. Любовь моя Хохлома. – Горький, 1981.
11. Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: Детство-Пресс, 1998.
12. Лыкова И.А. Веселый Городец. – М.: ИД «Карапуз», 2007.
13. Прописи церковнославянские для детей – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2001.
14. Семенова Т.С. Художники Полховского Майдана и Крутца. – М., 1972.