

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова»**

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая
программа в области изобразительного
искусства
«Скульптура»**

<p>Одобрена Педагогическим советом МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова» « 05 » 09 2018 г. Протокол № 78 от 05.09.2018</p>	<p>Утверждаю: Директор МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова» _____ Е.Т. Ямщикова « 05 » 09 2018 г.</p>
--	---

Составитель:

преподаватель художественного отделения МБУ ДО «ДШИ»

С. С. Лисова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа составлена на основе Программы «Преподавание скульптуры в детской художественной школе», разработана преподавателем детской художественной школы №2 г. Красноярска Мирошниковой В.М. 2003г. Рекомендована Краевым научным - учебным центром кадров культуры по итогам конкурса методических работ и предназначено для учащихся и педагогов ДХШ и художественных отделений ДШИ.

Задача уроков скульптуры – обогатить и развить представления ребенка, заставить его видеть шире, острее. Пробудить интерес к творчеству, найти красоту в обыденном, понять и открыть ее другим. Приобщить детей к самому творческому процессу и привить им необходимые профессиональные навыки.

Цель программы - развить у учащихся объемно-пространственное мышление, чувство формы, способность выражения пластическими образами, познакомить со скульптурными произведениями разных народов и эпох.

Урок скульптуры помогает учащимся в освоении программы академического рисунка, поэтому необходимо достаточное время уделять работе с натуры и по памяти. В то же время необходимо вводить композиционные задания (занимающие 1/3 объема часов), приучать передавать свои творческие замыслы в пластическом материале, закреплять полученные знания основ композиции. Целесообразно вводить в курс скульптуры занятия керамикой как видом декоративно-прикладного искусства, знакомить с историей предмета, технологией и образцами народных традиционных промыслов.

Занятия проводятся на базе учебной программы, «Преподавание скульптуры в детской художественной школе», разработанной преподавателем детской художественной школы №2 г. Красноярска Мирошниковой В.М. 2003г. В зависимости от условий, в которых ведется учебный процесс, подводя ученика к определенному объему знаний, направлять внимание и мышление ученика к усвоению задач, облегчая их решение с учетом нарастающей сложности. Основное условие – достижение результативности в обучении при сохранении реалистического подхода.

Программа предусматривает культурно-выставочную деятельность, участие в региональных, городских конкурсах, организацию экскурсий в музей и керамические студии, просмотры и обсуждения, формирование методического фонда. Налажено сотрудничество с кафедрой керамики художественного института и керамической студии Дворца пионеров. Педагоги принимают участие в работе профильной секции, стажерских площадок и тематических мастер-классов.

Структура курса

Количество часов по годам обучения				
1 год	2 год	3 год	4 год	Итого
68	68	34	34	204

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ Первый класс

№	Краткое содержание темы	Кол-во часов
1	ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. Знакомство с предметом. Рассказ о круглой скульптуре, рельефе. Показ иллюстраций с образцами малой пластики, парковой и монументальной скульптуры. Понятие «художественная керамика», виды традиционной глиняной игрушки. История зарождения керамики. Материалы и инструменты для работы, организация рабочего места.	2
2	КОМПОЗИЦИЯ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ. Ознакомление с оборудованием скульптурной мастерской и рабочими материалами. Выявление интересов, способностей и уровня подготовки учащихся. Материал – пластилин.	6
3	РАБОТА С НАТУРЫ. ИЗУЧЕНИЕ МИРА ПРИРОДЫ. Знакомство с пластическим материалом (глиной). Лепка фруктов, овощей (с натуральных или муляжей). Освоение основных приемов лепки. Понятие о построении объемного предмета в пространстве. Выполнение 5 – 8 этюдов по темам «Яблоко», «Тыква», «Огурец», «Лимон», и др.	6
4	РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР. Лепка растений (цветов) с натуры. Приобретение навыков изображения растений с натуры. Знакомство с принципом построения рельефа. Рекомендуется выполнить от 3 до 6 этюдов листьев. Материал – пластилин.	6
5	«ДЕРЕВЬЯ». Соблюдение пропорций и характера деревьев разных пород. Копановка изображения. Отбор главных элементов. Предварительные зарисовки. Материал – пластилин.	6
6	КОМПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА. ОРНАМЕНТ В КРУГЕ. Составление	6

	орнамента на основе растительных форм. Тема: «Лето», «Осень», (повторение и закрепление основ композиции: ритм, симметрия, асимметрия, композиционный центр). Предварительные эскизы. Материал – пластилин.	
7	ИСТОРИЯ КЕРАМИКИ. Зарождение керамического производства, древняя керамика. Классификация керамики. Практическая часть. Способы офактуривания глиняного черепка. Тиснение различными штампами, процарапывание, фактура через рельефную ткань. Налепные фактуры. Работа с глиняным пластом.	8
8	ЭКСКУРСИЯ В КЕРАМИЧЕСКУЮ СТУДИЮ. Обмен опытом, беседа, обсуждение, обмен информацией.	2
9	ЛЕПКА ИЗ ПЛАСТА. «Вазочка» (ленточный способ лепки). Практическая работа в объеме с применением различных форм фактуры.	8
10	ЛЕПКА ИЗ ЖГУТА. «Горшочек» (способ кругового налета из глиняных жгутов). Практическая работа в объеме с применением различных форм фактуры.	6
11	КОМПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА. «Подсвечник», «Шкатулка» по теме «Мир природы». Закрепление полученных навыков работы с глиняным пластом (рекомендуется выполнить предварительные эскизы, используя натурные зарисовки, сделать упор на образное раскрытие темы; применить наклепную пластику, фактуры).	10
12	МЕЛКАЯ ПЛАСТИКА. Знакомство с образцами народных промыслов (Каргополь, Гжель). Итоговая работа – сюжетная композиция «Масленица», «Коляда» (козы, бараны, медведи, сказочные птицы). Использование всех знаний, полученных учеником за год.	8
	Кол-во часов за год	68

Второй класс

№	Краткое содержание темы	Кол-во часов
1	КОПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ». Повторение пройденного в первом классе. Самостоятельный выбор техники исполнения	6
2	РАБОТА С НАТУРЫ. Лепка гипсовых геометрических тел (куб, цилиндр, шар, конус). Организация объемов по осям. Соблюдение пропорций.	6
3	ЛЕПКА ПРЕДМЕТОВ БЫТА (крынка, кувшин). Соблюдение пропорций предметов.	8
4	ЛЕПКА КРАТКОВРЕМЕННЫХ ЭТЮДОВ (чучело птиц: ворона, сорока и др.). Практическое изучение форм. Передача пропорциональных отношений.	8
5	НАБРОСКИ С ЖИВОТНЫХ ПО НАБЛЮДЕНИЮ И ПО ПАМЯТИ. Углубление развития наблюдательности за характером поведения животных. Стремление передать характерные позы конкретной породы животных. Использование зарисовок летней практики и по памяти. Выполнение до 5-ти заданий.	8
6	ФИГУРКА ЖИВОТНОГО В ДВИЖЕНИИ. Композиционное задание, завершающее предыдущую тему. Эмоциональная окраска, интересная пластика, несколько точек опоры.	10
7	КУЛЬТУРНО-ВЫСТОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Посещение музея или выставки с последующим обсуждением.	2
8	ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. НАРОДНАЯ ИГРУШКА. Углубление пройденного в 1-м классе (Дымково, Филимоново). На основе народной игрушки придумывание своей. Внимание на цельность формы. Использование предварительных эскизов, зарисовок, орнамента. Соблюдение технологий изготовления.	12
9	ЭТЮД гипсового геометрического тела (конуса, куба или призмы) на фоне стены. 3-4 задания. Практическое освоение элементарных законов	6

	построения рельефа.	
10	ИТОГОВАЯ РАБОТА. Композиционное задание – декоративный рельеф на тему «Старый Красноярск» или «Сказочный город». Использование натуральных зарисовок. Отбор элементов. Лепка в глине. Применение знаний и умений, полученных за год.	8
	Кол-во часов за год	68

Третий класс

№	Краткое содержание темы	Кол-во часов
1	2-Х ПЛАНОВЫЙ РЕЛЬЕФ по теме: «Натюрморт», «Завтрак», «Чай», «Пейзаж», «Окно» и т.п. Повторение пройденного во втором классе. Композиционные эскизы, натуральные зарисовки. Тщательная проработка элементов первого плана.	9
2	КРАТКОВРЕМЕННЫЕ НАБРОСКИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА. Знакомство с пропорциями фигуры человека. Выполнение набросков друг с друга.	6
3	ЭТЮДЫ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ФИГУРЫ. Развитие внимания и наблюдательности. Передача пропорций и характерных черт. Изображение людей разного возраста и комплекции в различных позах (до 5-ти различных этюдов)	12
4	ИТОГОВАЯ РАБОТА. Создание тематической композиции, включающей 2-3 фигуры. Использование натурального материала. Передача сюжетов наблюдаемых в жизни. Передача взаимодействия изображаемых фигур, фигуры человека в движении. Рекомендуемые темы: «Спорт», «Профессия», композиция на основе литературного произведения. Самостоятельная творческая работа.	11
	Кол-во часов за год	34

Четвертый класс

№	Краткое содержание темы	Кол-во часов
1	ЭТЮДЫ С ЧУЧЕЛА ИЛИ МЕЛКОГО ЖИВОТНОГО (вороны, утки, белки). Дальнейшее совершенствование лепки с натуры. Передача индивидуальных характерных черт.	8
2	КРАТКОВРЕМЕННЫЕ 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.	10
3	ЭТЮДЫ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА . Знакомство с анатомическим строением и особенностями головы человека, четкое построение объемов по осям, изучение пропорций (учащиеся могут позировать друг другу).	8
4	ИТОГОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ. Темы: «Портрет литературного героя», «Портрет друга (подруги)», «Автопортрет». Воплощение задуманного художественного образа в материале. Совместный анализ итогового задания педагогом и учениками.	12
	Кол-во часов за год	34

Содержание курса с методическими указаниями.

Введение.

Курс «Скульптура» ставит своей задачей развивать у учащихся объемно-пространственное мышление и чувство формы (ее конструктивных и индивидуальных особенностей), а также научить их мыслить пластическими образами.

Скульптура (лат.) – ваяние, пластика – один из видов пространственных искусств, создающий объемные изображения, вылепленные из мягкого материала (глины, воска), высеченные из камня, вырезанные из дерева или отлитые из бронзы, гипса. Высекание и вырубание скульптуры из твердых материалов – очень сложное дело. Наиболее доступный способ – лепка. Глина бывает разных цветов и оттенков в зависимости от химического состава. При работе над небольшими скульптурными эскизами или малыми формами обычно вместо глины применяют пластилин.

Керамика – общее название всех видов изделий из обожженной глины (майолика,

фаянс, фарфор). Художественная керамика- это часть декоративно-прикладного искусства. Знакомство с классификацией керамических изделий- грубая керамика, тонкая керамика. Виды художественной керамики: посуда, предметы декоративно-утилитарного назначения, украшения, игрушки, мелкая пластика, садово-парковая, архитектурная керамика. Особенности, отличия и единство всех этих видов. Возможности предмета и его особенности в области декоративно-прикладного искусства.

Учащиеся должны знать чем им предстоит заниматься, что подразумевает знакомство с оборудованием скульптурной мастерской, с материалами и инструментами, необходимыми в работе.

История возникновения скульптуры и керамики

История возникновения , распространения и развития скульптуры и керамики(целесообразно провести совмещенные уроки скульптуры и истории искусств: информация доносится до учащихся в форме лекций, бесед, экскурсий в музей, устраиваются просмотры слайдов, фильмов, альбомов по темам, а также формы практических занятий для изучения стиля и манеры лепки и росписи).

Стили и направления мирового искусства керамики и скульптуры. Русская народная керамика(Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка, Каргопольская игрушка, Гжельский промысел).

Работа в материале

Необходимо ознакомить учащихся с материалами и основами лепки. При обучении повторять три необходимых требования: первое- изделие должно быть устойчивым на плоскости; второе- изделие не должно иметь тонких и плохо промазанных деталей, которые при обжиге просто отваливаются; третье- форма изделий красивая, обобщенная, пригодная для росписи и для декорирования рельефами.

На практических занятиях ученики знакомятся с основными способами лепки: конструктивным пластическим и комбинированным, применяемым при изготовлении народных игрушек, фигурок животных и человека. Для изготовления декоративных сосудов используется ленточный способ, способ кругового налепа из глиняного жгута, лепка путем выгибания глины стекой из целого куска.

Конструктивный способ- лепка изделий из отдельных частей с последующим их соединением. Он наиболее удобен для изготовления сложных по форме изделий. Кусок глины делят на пропорциональные части. Начинают с крупной. Например, у животного лепят в первую очередь туловище, затем- голову и присоединяют ее к основной части. Более мелкие детали присоединяют к туловищу, легко прижимая и поглаживая. Придают животному характерную позу и обрабатывают со всех сторон.

Пластический способ- лепка из целого куска глины. В процессе лепки глина, застывая, «садится» , поэтому поверхность становится неровной. Это требует оправки изделия, проглаживания и подтягивания глиняной заготовки.

Комбинированный способ- лепка с применением пластического и конструктивного способов.

Ленточный способ служит для изготовления сосудов. Начинают работу с лепки дна; глину расплющивают в форме диска толщиной около 5 мм. С помощью стеки выравнивают края. Затем лепят стенки сосуда: раскатывают глину в валик, расплющивают его. Эту лентообразную форму осторожно снимают с доски, сгибают в форме цилиндра и соединяют с краями дна.

Способ кругового налета выполняют с помощью жгутов, которые раскатывают из глины. Разная длина жгутов, накладываемых друг на друга, определяет диаметр получаемых колец и дает возможность изготовить сосуды различной формы.

Способ выбирания глины стекой заключается в том, что комку глины придают форму желаемого сосуда и с помощью стеки удаляют материал из горловины. Потом обрабатывают сосуд и декорируют его.

Рельеф на плоской форме. Применение фактуры, простейший декор на древней керамике и приемы его нанесения на поверхность изделия. Декоративные рельефные композиции в квадрате, круге: растительный, геометрический, смешанный орнамент. Хорошим примером плоских рельефных композиций является русский изразец. В этой теме появляется хорошая возможность применения на практике различных технологичных возможностей исполнения в народной керамике. Мелкая пластика в стиле народных промыслов. Практическое изучение стиля Каргополя, Дымки, Филимоновской игрушки - выделить характерные особенности каждого промысла. Обратить внимание на цельное видение формы, симметрии, пропорциональности соразмерности деталей.

Работа с натурой занимает основное место в заданиях по скульптуре. В качестве первых упражнений полезно вылепить разнообразные по форме овощи и фрукты в размере значительно больше натуры, что дает возможность лучше понять особенности формы данной модели, более внимательно разобраться в деталях этой формы и пролепить их. Такой размер позволяет разобраться, что форму круглого предмета следует рассматривать как сочетание переходящих друг в друга плоскостей, что эту форму нужно лепить, а не воспроизводить механически. Полезно проделать 3-4 упражнения по данной теме.

Во втором классе рекомендуется делать акцент на лепку животных с натуры (по пленэрным зарисовкам и наброскам). Это предваряет знакомство с изучением человеческой фигуры. Изучение животных дает возможность приобрести навык анализа сложной формы, подготавливает к лепке человеческой фигуры с натуры, учит ее восприятию с объемно-пространственной точки зрения. Ученики создают анималистические композиции с передачей эмоционального состояния животного, состояния животного, например, «Хитрая лиса», «Злой волк», «Обиженная собака», «Забавный медвежонок», «Испуганная кошка», «Трусливый заяц». Живой мир увлекает разнообразием форм и дает возможность комплексного наблюдения и анализа геометрической структуры тела, фактуры поверхности, ее плотности и напряженности, движения.

Задания ведутся по схеме:

- понять конструкцию предмета,
- передать красоту весовых отношений,
- добиться плотности, весомости лепки, что существенно для приобретения технических навыков и зрительной памяти.

В упражнениях, связанных с лепкой рельефных изображений, ставится цель не

только дать первоначальные навыки лепки рельефа, но главным образом выработать и развить умение «на глаз» определить расположение форм в пространстве, которое необходимо скульптору в творческой практике. Ознакомившись с лепкой простых форм, можно перейти к более сложной работе- лепке растений с натуры. В начале в качестве модели можно брать крупные листья несложного рисунка: лист фикуса, тополя и т.д., а потом и более сложные: лист клена, дуба, винограда. Необходимо внимательно отнестись к особенностям строения формы листа, понять какая необходимая форма лежит в основе. Стремиться выделить наиболее существенные детали.

Лепка натюрморта в рельефе. Это уже гораздо более сложное задание, здесь учеников необходимо знакомить одновременно и с основами перспективы.

Основа композиционных заданий – наблюдение, отбор характерного, понимание специфических свойств языка пластики. Главное требование- движение объема в пространстве, рассчитанное на круговой просмотр. Начинается композиция с определения сюжета и размышления над ним. Композиционный мотив должен содержать настроение. Необходимо следить за «чистотой» формы и силуэта, подчиненности второстепенных деталей. После окончания каждого задания проводятся обсуждения. Оценивать выполненные работы начинают сами авторы, в конце подводит итог преподаватель и дает устную характеристику каждой работе. Цель педагога- суметь мобилизовать ученика на полную отдачу, пробудить фантазию, направить на острое видение характера.

Выставочная деятельность

Программа предусматривает культурно-выставочную деятельность, участие в региональных, городских конкурсах, организацию экскурсий в музей и керамические студии, просмотры и обсуждения. Посещение художественных музеев и выставок, знакомство с творчеством мастеров классического и современного искусства должны способствовать повышению общего культурного уровня, развитию художественного вкуса, более глубокому пониманию явлений окружающей действительности.

Ежемесячная организация просмотров с обсуждением достижений и недостатков формирует в ученике самостоятельность, вдумчивое, серьезное отношение к своей работе, объективность восприятия своего творчества.

Условия реализации программы

Прежде всего необходимо иметь помещение из двух комнат, а также хранилище для глины и красок. В первом помещении должен находиться учебный класс. Во втором нужно расположить печь для обжига. В виду того что режим обжига- вредное производство, от детей оно должно быть изолировано и доступ в это помещение дети не должны иметь. Помещение для занятий скульптурой должно быть большим, свободным и хорошо проветриваемым. Необходимые инструменты: стеки, турнетки, скульптурные мольберты (для лепки рельефа), деревянные доски, посуда для шликера и воды.

Оборудование:

- печь для обжига,
- стеллажи,
- лари, бочки для глины,
- тазы, сито для подготовки глины в работу,
- вентиляция, вытяжной шкаф,
- столы, стулья.

Материалы, необходимые для работы глина, глазури, пигменты, ангобы, бумага, карандаши, кисти.

Занятия скульптурой в частности лепкой, требуют довольно больших физических усилий, материальных затрат и индивидуальной работы с каждым учащимся. В то же время работа в коллективе дает возможность детям сравнивать свои работы с работами товарищей и советоваться друг с другом. Поэтому оптимальное количество учащихся 10-12 человек.

Конечный результат

Задача курса- дать приемы в создании круговой и рельефной скульптуры, создать базу в образовательном уровне детей, научить профессиональным способом лепки. Успешное обучение положительно сказывается и на результатах общего образования.

Даже если выпускник не станет в последующем профессиональным художником, полученные знания помогут ему сделать свою жизнь интересной и красивой.

Список литературы

- 1.Программа для детских художественных школ/ Метод.кабинет по учебным заведениям культуры и искусства; отв.ред. И.И. Сергеева. – Красноярск 1994.
- 2.Учебная модифицированная программа по скульптуре/ С.М.Гинтер// Школа изобразительного искусства: Сб. в 9-ти вып.- Красноярск, 1960-1988.
- 3.Одноралов Н. Скульптура и скульптурные материалы. 1982.
- 4.Алексахин Н.Н. Волшебная глина.1998.
- 5.Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка.1975.
- 6.Ермонская В.В. Основа понимания скульптуры.1964.