

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»**

Предметная область

Художественно-творческая подготовка

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

ТЕКСТИЛЬ

Обучающиеся 10-12 лет

Севастополь
2024 г.

«Принята»

Педагогическим советом

ГБОУДОГС «СДШИ»

Протокол № 19 от 30.08.2024

«Утверждаю»

Директор ГБОУДОГС «СДШИ»

М. В. Костевич

Приказ от 30.08.2024 № 252

Составители:

1. С. А. Чернецкая, преподаватель ГБОУДОГС «Севастопольская детская школа искусств»

Рецензенты:

1. А.Н. Бурцев, директор ГБОУДОГС «Севастопольская детская художественная школа», преподаватель высшей категории, Заслуженный работник культуры города Севастополя, Заслуженный работник культуры Украины.

2. А.А. Шпаковский, старший преподаватель РГХПУ им. С.Г. Строганова

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цели и задачи учебного предмета
- Обоснование структуры программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки
- Контрольные требования на разных этапах обучения

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Прикладная композиция. Текстиль» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области декоративно-прикладного искусства в детских школах искусств.

Занятия декоративно-прикладным творчеством в школе искусств - это путь приобщения учащихся к истокам народной культуры, знакомство с историей своей страны, своего региона, формирование эстетического отношения к предметам быта, уважение к человеку-мастеру, к его рукотворным созданиям.

Учебный предмет «Прикладная композиция. Текстиль» направлен на развитие творческих способностей, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

Программа предмета составлена на основе опыта реализации программ по направлению декоративно-прикладное творчество на базе детских школ искусств и учитывает специфику обучения в данном направлении.

Учебный предмет «Прикладная композиция. Текстиль» включает в себя изучение различных видов текстильного коллажа и выполнение в материале. Умения и навыки, полученные на уроках прикладной композиции, помогают учащимся активно осмысливать окружающий мир, воплощать его в формах декоративно-прикладного искусства, гармонично объединяя функциональный и эстетический компоненты в текстильном изделии.

Учебный предмет «Прикладная композиция. Текстиль» реализуется при 2-летнем сроке обучения по курсу «Декоративно-прикладное искусство» в 1 и 2 классе.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Основное внимание в программе уделяется практическим занятиям.

Рекомендуемый возраст детей, поступающих в детскую школу искусств, 10 –

12 лет.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Прикладная композиция. Текстиль» со сроком обучения 2 года, продолжительность учебных занятий первого и второго класса составляет 11 недель в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Сведения о затратах учебного времени отражены с учетом распределения объема учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, на максимальную аудиторную нагрузку учащихся и самостоятельные занятия.

При 2-летнем сроке обучения объем учебной нагрузки и её распределение составляют: всего часов – 66, из них 44 часа – аудиторная нагрузка, 22 часа – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы	Год обучения		Итого
	1	2	
Класс	1	2	
Аудиторные занятия	22	22	44
Самостоятельная работа	11	11	22
Максимальная учебная нагрузка	33	33	66
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	просмотр	просмотр	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Прикладная композиция. Текстиль» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами

дифференцированного и индивидуального подходов.

Распределение нагрузки по годам обучения:

аудиторная нагрузка: один год (1 класс): по 2 часа в неделю по модулям (11 недель), второй год (2 класс): по 2 часа в неделю по модулям (11 недель)

самостоятельная работа: один год (1 класс): по 1 часа в неделю по модулям, второй год: по 1 часа в неделю по модулям.

Цель и задачи учебного предмета

Целью предмета «Прикладная композиция. Текстиль» является сохранение и развитие народных культурных традиций, а также адаптация народного ремесла современному образу жизни на основе формирования практических умений и навыков учащихся в области художественного ремесла.

Задачи учебного предмета «Прикладная композиция. Текстиль»:

- формирование эстетической потребности в занятиях декоративно-прикладным творчеством;
- формирование и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, формирование личности, творчески относящейся к любому делу;
- создание условий для формирования художественно-творческой активности учащихся;
- формирование практических навыков работы в различных техниках и обучение приемам выполнения изделий;
- формирование навыков составления композиции в соответствии с выбранной техникой художественного ремесла;
- формирование эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира и умение видеть в нем прообразы своих будущих произведений;
- формирование стойкого интереса к творческой рукотворной деятельности.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

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

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

Методы обучения

Предложенные в настоящей программе разделы с соответствующими учебными заданиями следует рассматривать как рекомендательные. Данный подход дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию предмета «Прикладная композиция. Текстиль», применять разработанные им методики.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения работы в материале.

1. Знакомство с историей ремесла.
2. Освоение приемов ремесла.
3. Выполнение эскизов.
4. Создание творческой работы.

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы, для сбора дополнительного материала в области традиционных ремесел, цветоведения, орнамента и пр. учащиеся могут пользоваться Интернетом. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями,

основной и дополнительной учебной, учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству и истории мировой культуры, художественными альбомами по видам искусства.

Для достижения наиболее успешного результата работы учащихся необходимо создать общий фонд ниток для работы. Наличие большого количества ниток разных оттенков и фактур позволит создавать учащимся художественно выразительные работы. Нитки, разложенные по цвету, удобно хранить в прозрачных контейнерах.

Для работы учащихся в лоскутных техниках необходимо создать общий фонд лоскутов разного размера, цвета и фактуры. Для оформления художественных текстильных работ будут использованы деревянные рейки и рамы.

Рабочее место должно быть хорошо освещено.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Прикладная композиция. Текстиль» построено с учетом возрастных особенностей детей, включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с историей ремесла, региональными особенностями и технологическими приемами, включает в себя задания по аналитической работе в области декоративно-прикладного искусства.

Практическая часть основана на применении теоретических знаний и навыков ремесла в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- беседа из истории развития ремесла,
- знакомство с оборудованием и материалами,
- эскизирование,
- освоение приемов работы в заданной технике,
- творческая работа.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
Раздел 1. Введение. Техника безопасности		
1.1.	Беседа «Виды декоративно-прикладного искусства». Традиции и современность. Художественный текстиль.	1
1.2.	Оборудование, инструменты и материалы текстильной мастерской. Техника безопасности.	1
Раздел 2. Текстильный коллаж		
2.1.	Текстильный коллаж как форма художественного языка в декоративно-прикладном искусстве.	2
2.2.	Выполнение проекта в материале.	16
2.3.	Оформление готовой работы	2
Итого		22

Второй год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
Раздел 1. Введение. Техника безопасности		
1.1.	Оборудование, инструменты и материалы текстильной мастерской. Техника безопасности.	1
Раздел 2. Текстильный коллаж		
2.1.	Текстильный коллаж в технике «Лоскутная мозаика на прорезной плоскости»	3
2.2.	Выполнение проекта в материале.	16
2.3.	Оформление готовой работы	2
Итого		22

Годовые требования

Первый год обучения

Раздел 1. Введение. Техника безопасности.

Тема 1.1. Беседа «Виды декоративно-прикладного искусства». Традиции и современность. Художественный текстиль.

Знакомство с разными видами декоративно-прикладного искусства родного края, его особенностями.

История традиционных ремесел.

Разнообразие художественных текстильных техник.

Художественный текстиль в интерьере.

Оборудование: иллюстрации, фотографии, слайды

Тема 1.2. Оборудование, инструменты и материалы текстильной мастерской.

Техника безопасности при работе со швейными инструментами и приспособлениями, нагревательными приборами.

Знакомство с материалами и их основными свойствами (лен, хлопок, шерсть).

Оборудование: образцы материалов, образцы изделий, выполненных на основе разной плотности, с применением различных техник и материалов.

Раздел 2. Текстильный коллаж

Тема 2.1. Текстильный коллаж как форма художественного языка в декоративно-прикладном искусстве.

Текстильный коллаж в истории искусства.

Виды текстильных коллажей.

Знакомство с композиционными особенностями декоративно-прикладного искусства, условностью языка, стилизацией растительных и животных форм.

Знакомство с основными приемами коллажа в текстиле, особенностями изготовления эскиза, техникой переноса рисунка на ткань, техникой закрепления лоскутов на основном фоне.

Текстильный коллаж в технике лоскутной мозаики на прорезной плоскости (безыгольный пэчворк) - отдаленно напоминает технику пэчворк, лоскутное рукоделие, но в данном случае лоскуты не сшиваются между собой, а ткань прикрепляют к основе из дерева или пенопласта. Материал на панно может быть натянут или иметь складки, дополнительный объем.

Оборудование: иллюстрации, фотографии, слайды, образцы материалов, образцы изделий, выполненных на основе разной плотности, с применением различных техник и материалов.

Тема 2.2. Выполнение проекта в материале.

Выполнение орнаментального панно в технике лоскутной мозаики на прорезной плоскости.

Разработка эскиза проекта.

Подбор цветовых отношений лоскутов ткани.

Перенос рисунка на ткань, подготовка деталей.

Оборудование: швейные приспособления, ткань

Тема 2.3. Оформление работы.

Знакомство с методами оформления готовой работы.

Оформление работы с помощью деревянных реек или рамы.

Оборудование: готовое изделие, ножницы, веревка, рама, рейки

Второй год обучения

Раздел 1. Введение. Техника безопасности.

Тема 1.1. Оборудование, инструменты и материалы текстильной мастерской.

Техника безопасности при работе со швейными инструментами и приспособлениями, нагревательными приборами.

Знакомство с материалами и их основными свойствами (лен, хлопок, шерсть).

Оборудование: образцы материалов, образцы изделий, выполненных на

основе разной плотности, с применением различных техник и материалов.

Раздел 2. Текстильный коллаж

Тема 2.1. Текстильный коллаж в технике «Лоскутная мозаика на прорезной плоскости»

Знакомство с дополнительными приемами лоскутной мозаики на прорезной плоскости с фигурной композицией и использованием орнамента, особенностями изготовления эскиза, техникой переноса рисунка на ткань, техникой закрепления лоскутов на основном фоне.

Текстильный коллаж в технике лоскутной мозаики на прорезной плоскости (безыгольный пэчворк) - отдаленно напоминает технику пэчворк, лоскутное рукоделие, но в данном случае лоскуты не сшиваются между собой, а ткань прикрепляют к основе из дерева или пенопласта. Материал на панно может быть натянут или иметь складки, дополнительный объем.

Оборудование: иллюстрации, фотографии, слайды, образцы материалов, образцы изделий, выполненных на основе разной плотности, с применением различных техник и материалов.

Тема 2.2. Выполнение проекта в материале.

Выполнение работы в технике лоскутной мозаики на прорезной плоскости с фигурной композицией и использованием орнамента.

Разработка эскиза проекта.

Подбор цветовых отношений лоскутов ткани.

Перенос рисунка на ткань, подготовка деталей.

Оборудование: швейные приспособления, ткань

Тема 2.3. Оформление работы.

Знакомство с методами оформления готовой работы.

Оформление работы с помощью деревянных реек или рамы.

Оборудование: готовое изделие, ножницы, веревка, рама, рейки

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Декоративно-прикладное творчество. Текстиль»:

знания:

- основных понятий и терминов в отношении каждого заявленного в программе вида декоративно-прикладного искусства;
- основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.);
- основных приемов работы;
- свойств материалов, применяемых в реализации проектов;

умения:

- работать с различными материалами;
- использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла;
- решать в материале художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом;
- выполнять самостоятельно по эскизу изделие в материале;
- понимать выразительность цветового и композиционного решения;
- анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;

навыки:

- грамотной и аккуратной работы с материалами;
- изготовления изделий по составленным эскизам;
- конструирования и моделирования из различных материалов.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма и содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде творческого просмотра по окончании второго, четвертого полугодий. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). Итоговая аттестация проводится в форме просмотра – выставки.

Критерии оценок

Во время объяснения новой темы и перед выполнением каждого задания преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от качества выполнения этих задач оценивается работа ученика.

Выставляется отметка:

- 5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и творческим подходом.
- 4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.
- 3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для успешного результата в освоении программы «Декоративно-прикладное творчество. Текстиль» необходимы следующие учебно-методические пособия:

- наглядные методические пособия по темам,
- технологические карты, традиционные орнаментальные рисунки,
- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам,

- видеоматериал,
- интернет – ресурсы,
- презентационные материалы по тематике разделов.

Методические рекомендации преподавателям

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации при определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся.

Применяются следующие средства дифференциации:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
- б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;
- в) вариативность темпа освоения учебного материала.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является актуализация полученных ранее знаний учениками. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать преподаватель посредством инструктажа-показа, а также с помощью орнаментальных схем.

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует её продуктивности.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Методическая литература

1. Борисова И.И. Ковровщицы Орловщины // Сб. «Новое в традиционном (народные мастера, традиции, школы)». Вып. 1. М., 1985
2. Борисова И.И. Народные ковры Орловщины // Орловский комсомолец, 14

мая 1970

3. Бетехин Г.А., Зубова Л.К., Поманский Б.А. Технология ковроделия в РСФСР. М., 1955
4. Кожевникова Л.А. Художественное ткачество // Сб. «Основы художественного ремесла». М., Просвещение, 1978
5. Канунникова Н.П. Ручное ковроделие // Сб. «Основы художественного ремесла». М., «Просвещение», 1971
6. Константинов В. Красное солнце на черном поле // «Вокруг света» 1980 г.: №1
7. Уталишвили Нелли. Эксклюзивный гобелен: Техника. Приёмы. Изделия. Энциклопедия. М., АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2009
8. Яковлева Е.Г. Курские ковры. М., 1955
9. Яковлева Е.Г. Русские ковры. М., 1959
10. Давыдова С.А. Очерки кружевной промышленности в России. / В кн.: Кустарная промышленность в России. Женские промыслы. СПб., 1913
11. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. М., 1972
12. Коломиец А.И. Елецкое кружево. М., 1962
13. Кораблева А.А., Плющева А.Я. Кружево в современном костюме. Альбом. М., 1967
14. Курс женских рукоделий. М., 1962
15. Лукашева Р.А. Русское кружево. М., 1998
16. Работнова И.П. Русское кружево. М., 1970
17. Работнова И.П. Русское народное кружево. М., 1956
18. Твердова-Савицкая З.М. Очерк кустарных промыслов Елецкого уезда. М., 1916
19. Фалеева В.А. Русское плетеное кружево. Л., 1983
20. Шенер Ф. Кружево. Технология ручного и машинного изготовления. М., 1990
21. Эрихсон Н.Я. Учебная коллекция по плетению кружев. М., 1913
22. Афанасова В.В. Бисер в вышивке. Ниола–пресс, 2012

23. Васильев А. Красота в изгнании. Слово, 2005
24. Вышивка. Художник М.И.Гумилевская. Орнаменты цветной перевити. Культура и традиции, 2005
- 25.Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность. Северный паломник, 2008
- 26.Богуславская Н.Я. Русская народная вышивка. М., 1973
- 27.Богуславская И. Вышитые подзоры. Конец XVIII–начало XIX века. СПб, Palace Editions, 2012
- 28.Гринченко Анна. Вышивка бисером. М., Эксмо, 2006
- 29.Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. М., Изобразительное искусство, 1984
- 30.Стасов В. Русский народный орнамент. Шитьё, ткани, кружева. GOLDEN BOOK, 2008
- 31.Русская вышивка XVII – начала XX века. Из собрания Государственного Эрмитажа/ Моисеенко Е. Ленинград, «Художник РСФСР», 1978
- 32.Русская народная вышивка. Государственный русский музей. М., Искусство, 1972
- 33.Федюшкина И.С. Вышивка. Белой нитью по белому. М., 1996
- 34.Черноморец А.Д. Ажурная вышивка и игольное кружево. Киев, «Час», 1992
- 35.Юрова Елена. Эпоха бисера в России. М., Интербук-бизнес, 2003
- 36.Юрова Елена. Старинные узоры для вышивания. Обзор за 400 лет и энциклопедия вышивки XVIII в. М., Этна, 2010

Учебная литература

1. Дворкина И. Гобелен за десять вечеров. М., Культура и традиция, 1988
2. Савицкая В. Превращения шпалеры. М., «Галарт», 1995
3. Современный советский гобелен. М., «Советский художник», 1979
4. Основы художественного ремесла. Ч. 1 / Под ред. В.А. Бородулина. М., 1986
5. Ерёменко Т. Вышивка. Техника. Приёмы. Изделия. М., АСТ-пресс, 2000

6. Клиентов А. Народные промыслы. М., Белый город, 2010

7. Наниашвили Ирина. Вышивка бисером. Шаг за шагом. Харьков: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2007

Средства обучения

материальные: учебные аудитории, специально оборудованные горизонтальными и вертикальными ткацкими станами, сновальными рамами, инструментами, материалами для ткачества, наглядными пособиями, мебелью;

наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, технологические карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

демонстрационные: подлинники изделий народного творчества;

электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.