

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА»**

Предметная область

Художественно-творческая подготовка

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«В МИРЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА»**

ТЕКСТИЛЬ, ВИТРАЖ, МОЗАИКА

обучающиеся 7,5-9 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»
2. А. А. Злобина, преподаватель ГБОУДОГС «Севастопольская детская школа искусств»
3. С. Н. Мещерякова, преподаватель ГБОУДОГС «Севастопольская детская школа искусств»

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- 1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- 1.2. Срок реализации учебного предмета;
- 1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;
- 1.4. Сведения о затратах учебного времени
- 1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- 1.6. Цель и задачи учебного предмета;
- 1.7. Обоснование структуры программы учебного предмета;
- 1.8. Методы обучения;
- 1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- 2.1. Учебно-тематический план;
- 2.2. Годовые требования. Содержание разделов и тем;

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- 4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- 4.2. Критерии оценки;

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- 5.1. Методические рекомендации преподавателям;
- 5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- 6.1. Список методической литературы;
- 6.2. Список учебной литературы;
- 6.3. Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «В мире декоративно-прикладного искусства» 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 изобразительного искусства в детских школах искусств.

Учебный предмет «В мире декоративно-прикладного искусства» направлен на художественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым, обеспечивая формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей.

Программа направлена на знакомство учащихся с первичными знаниями о витражном искусстве и росписи по стеклу, о работе с текстилем и мозаикой и является составной частью программы «Композиция прикладная».

Общеразвивающая программа «В мире декоративно-прикладного искусства» способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа направлена на овладение духовными и культурными ценностями народов России, региональных особенностей; воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности; формирование эстетических взглядов, нравственных установок; формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Учебный предмет «В мире декоративно-прикладного искусства» направлен на формирование умения применять полученные теоретические знания в художественной деятельности.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и рассчитана на учащихся 7,5-9 лет.

1.2. Срок реализации учебного предмета

При реализации 1-летней комплексной программы «Основы декоративно-прикладного искусства» по учебному предмету «В мире декоративно-прикладного искусства» продолжительность учебных занятий по разделам мозаика, витраж и текстиль составляет 33 недели, то есть 11 недель в год на каждый раздел.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «В мире декоративно-прикладного искусства» составляет 22 аудиторных часа, из которых аудиторная нагрузка составляет 17 часов, самостоятельная работа 5 часов. В связи с большой загруженностью учащихся в общеобразовательной организации самостоятельная работа обучающихся в неделю определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания и составляет 0,5 часа в неделю.

1.4. Сведения о затратах учебного времени

Учебная нагрузка предмета «В мире декоративно-прикладного искусства» варьируется в зависимости от того, какой раздел включен в расписание.

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени	Всего часов
Годы обучения	Учебный год	
Полугодия	1	2
Аудиторные занятия	16,5	16,5
Самостоятельная работа	7,25	7,25
Максимальная учебная нагрузка	23,75	23,75

1.5. Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе составляет от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами, дифференцированного и индивидуального подходов.

1.6. Цель и задачи учебного предмета

Целью программы «В мире декоративно-прикладного искусства» является обще эстетическое воспитание, развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности в области витражного искусства.

Задачи учебного предмета

Задачами учебного предмета являются:

- знакомство учащихся с первичными знаниями о витраже и росписи стекла, как неотъемлемой части декоративно-прикладного искусства;
- формирование знаний о формальной композиции;
- развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания художественного образа;
- развитие зрительной и вербальной памяти;
- развитие образного мышления и воображения;
- формирование и расширение знаний обучающихся о мировом витражном искусстве;
- формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
- воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.

1.7. Структура программы учебного предмета

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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

1.8. Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео ряда).

1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного искусства.

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане каждого раздела учебного предмета.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Задания адаптированы и доступны для учащихся 7.5-9 лет, учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста.

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных техниках.

В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Программа включает темы, разработанные с учетом возрастных возможностей детей.

Теоретическая работа предполагает изучение учащимися истории витражного искусства и является основой для практической деятельности в учебном и творческом опыте.

Все занятия направлены на развитие творчества, которое определяется как продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает новое, активизируя воображение; реализует свой замысел, находя средства для его воплощения.

2.1. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Учебный предмет «В мире декоративно-прикладного искусства», раздел «Витраж»

№ П.п.	Название темы	Количество часов		
		Аудиторная нагрузка	Самостоятельная работа	Всего часов
1.	Вводное занятие. Знакомство с предметом. История появления витража. Витраж в декоративно-прикладном искусстве и его место в жизни современного человека	0,5	0,25	0,75
2.	История появления стекла. Материалы, применяемые для создания витражей. Мастерская художника.	0,5	0,25	0,75
3.	Витраж и его виды. Развитие технологии создания витража в историческом контексте	0,5	0,25	0,75

4.	Стили и основные сюжеты в витражном искусстве	0,5	0,25	0,75
5.	Контурный заливной витраж.	0,5	0,25	0,75
6.	Роспись стекла, ее роль в витражном искусстве.	0,5	0,25	0,75
7.	Технология создания витражей Тиффани	0,5	0,25	0,75
8.	Возможности декоративной обработки стекла. Центры стеклоделия в России	0,5	0,25	0,75
9.	Техника фьюзинг.	0,5	0,25	0,75
10.	Витражи Санкт-Петербурга. Витраж в православном храме.	0,5	0,25	0,75
11.	Современные технологии создания витражей. УФ-печать.	0,5	0,25	0,75

Содержание разделов и тем

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с предметом. История появления витража. Витраж в декоративно-прикладном искусстве и его место в жизни современного человека

Задачи: рассказать о витраже как об одном из направлений декоративно-прикладного искусства и истории его появления. Рассказать о его месте в жизни современного человека. Инструктаж по ТБ.

Оборудование: иллюстрации, фотографии, слайды

Самостоятельная работа: поиск идей для создания витражной композиции

Тема 2. История появления стекла. Материалы, применяемые для создания витражей.

Задачи: рассказать об истории появлении стекла в жизни человека. М.В. Ломоносов и его роль в развитии стеклоделия в России. Основные центры стеклоделия в стране. Рассказать процессе и материалах необходимых для создания витража, оборудовании витражной мастерской.

Оборудование: иллюстрации, фотографии, слайды

Самостоятельная работа: поиск идей для создания витражной композиции

Тема 3. Витраж и его виды. Развитие технологии создания витража в историческом контексте

Задачи: рассказать о видах витража, дать краткую характеристику, показать примеры. Рассказать о развитии технологий создания витражей с момента их появления до настоящего времени. Показать примеры витражей прошлого и современные произведения декоративно-прикладного искусства.

Оборудование: иллюстрации, фотографии, слайды

Самостоятельная работа: Поиск идей и разработка эскизов для создания витражной росписи.

Тема 4. Стили и основные сюжеты в витражном искусстве

Задачи: рассказать об основных стилях и сюжетах в витражном искусстве.

Орнаментный, сюжетный и комбинированный витраж.

Оборудование: иллюстрации, фотографии, слайды

Самостоятельная работа: Поиск идей и разработка эскизов для создания витражной росписи.

Тема 5. Контурный заливной витраж

Задачи: рассказать о контурном витраже, технологической последовательности создания декоративной композиции.

Оборудование: иллюстрации, фотографии, слайды

Самостоятельная работа: Поиск идей и разработка эскизов для создания витражной росписи.

Тема 6. Роспись стекла, ее роль в витражном искусстве.

Задачи: рассказать о росписи по стеклу и ее возможностях. Дать характеристику материалам, применяемым в процессе работы. Привести примеры витражей, включающих в себя фрагменты росписи по стеклу.

Оборудование: иллюстрации, фотографии, слайды

Самостоятельная работа: поиск идей и разработка эскиза для выполнения работы в технике росписи по стеклу.

Тема 7. Технология создания витражей Тиффани

Задачи: рассказать о витражах выполненных в технике Тиффани, привести примеры работ. Рассказать о возможностях технологии для выполнения витражных работ различной формы. Познакомить с материалами и оборудованием, применяемым в процессе выполнения работы в данной технике. Привести примеры витражей.

Оборудование: иллюстрации, фотографии, слайды

Самостоятельная работа: поиск идей и разработка эскиза для выполнения работы в технике росписи по стеклу.

Тема 8. Возможности декоративной обработки стекла. Стекольные промыслы на территории России.

Задачи: рассказать о способах декоративной обработки стекла. Рассказать об истории стеклоделия на территории России, стекольных промыслах и основных центрах, привести примеры работ.

Оборудование: иллюстрации, фотографии, слайды

Самостоятельная работа: поиск идей и разработка эскиза для выполнения работы в технике росписи по стеклу.

Тема 9. Техника фьюзинг

Задачи: рассказать об истории фьюзинга. Дать характеристику технологии и привести примеры.

Оборудование: иллюстрации, фотографии, слайды

Самостоятельная работа: поиск идей и разработка эскиза для выполнения работы в технике росписи по стеклу.

Тема 10. Витражи Санкт-Петербурга. Витраж в православном храме.

Задачи: рассказать на примерах о витражных композициях г. Санкт-Петербурга. Роль художественного витража в православном храме. Привести примеры витражей.

Оборудование: иллюстрации, фотографии, слайды

Самостоятельная работа: поиск идей и разработка эскиза для выполнения работы в технике росписи по стеклу.

Тема 11. Современные технологии создания витражей. УФ-печать.

Задачи: рассказать о современных технологиях витражного искусства.

Охарактеризовать возможности УФ-печати, привести примеры.

Оборудование: иллюстрации, фотографии, слайды

Самостоятельная работа: поиск идей и разработка эскиза для выполнения работы в технике росписи по стеклу.

Учебный предмет «В мире декоративно-прикладного искусства», раздел «Текстиль»

№п/п	Наименование темы	Количество часов		
		всего	аудит.	самост.
1	Лоскутная мозаика на прорезной плоскости.	0,75	0,5	0,25
2	Вышивка. Тамбурный шов.	0,75	0,5	0,25
3	Вологодская вышивка.	0,75	0,5	0,25
4	Северная вышивка.	0,75	0,5	0,25
5	Ковроткачество.	0,75	0,5	0,25
6	Ткачество поясов.	0,75	0,5	0,25
7	Ткачество на стане.	0,75	0,5	0,25
8	Войлоковаляние.	0,75	0,5	0,25
9	Кубовая набойка.	0,75	0,5	0,25
10	Кружевоплетение.	0,75	0,5	0,25
11	Балахнинское кружево.	0,75	0,5	0,25
	Итого за год обучения	8,25	5,5	2,75

Содержание разделов и тем

Тема 1. Лоскутная мозаика на прорезной плоскости.

Изучение основных приемов текстильного коллажа на примере техники «Лоскутная мозаика на прорезной плоскости» (безыгольный пэчворк)

Эта техника 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.

Тема 2. Вышивка. Тамбурный шов.

Тамбурный шов имеет очень богатую историю. Во многих странах Ближнего Востока, в Древней Греции и Риме мастера создавали вышивки тамбурным швом уже почти две тысячи лет назад. Тамбурный шов распространен по всему миру. Во многих национальных вышивках встречается этот элемент.

На Руси тамбурный шов изначально назывался "шов в цепки" или просто "цепочка". Специально для его исполнения на тонких тканях были придуманы круглые деревянные пяльцы. С закреплённой в них туго натянутой тканью они были похожи на тамбурины. Считается, что именно от этого и пошло нынешнее название шва. Им вышивали и по холсту, расшивали валяные изделия, тулупы, кожу. Тамбурные швы выполнялись хлопчатобумажной или льняной нитью, шелковой или шерстяной.

Оборудование: видеоролик «Ремесло» (цикл документальных фильмов)

Тема 3. Вологодская вышивка.

На протяжении многих, на территории огромной Руси сформировалось множество различных приёмов вышивки.

Просмотр видео о Вологодском музее-заповеднике, где познакомимся с традиционной вышивкой этого края.

Оборудование: видеоролик «Ремесло» (цикл документальных фильмов)

Тема 4. Северная вышивка.

Одним из самых древних типов северной вышивки является белая строчка. Выполнялась такая вышивка по дерганой и обвитой сетке. Вышивальщицы применяли разнообразные приемы заполнения ячеек сетки.

Оборудование: видеоролик «Ремесло» (цикл документальных фильмов)

Тема 5. Ковроткачество.

Ковроткачество: история возникновения и разновидности. Ковроткачество – изготовление декоративных покрытий (ковров), предназначенных в основном для украшения стен и пола. Собственно ковром называют художественное текстильное изделие, украшенное узорами и выполненное в нескольких разных цветах. На заре

развития человечества такие изделия служили сугубо практическим целям – утеплению стен и пола жилища. Позднее они становятся произведением искусства.

Оборудование: видеоролик «Ремесло» (цикл документальных фильмов)

Тема 6. Ткачество поясов.

До середины XIX в. ткачество поясов не носило товарного характера. Чаще всего пояса изготавливались для пользования семьи или на заказ соседям, односельчанам. Раньше пояса в одинаковой степени носили как женщины, так и мужчины. ... Пояс выступал в роли оберега. Это подтверждается тем, что он повязывался на самой уязвимой части тела- животе (живот — жизнь). В некоторых местностях его так и называли «подживотником».

Оборудование: видеоролик «Ремесло» (цикл документальных фильмов).

Тема 7. Ткачество на стане.

Ткацкий стан или станок — главное устройство для изготовления полотен и ковров из льна, хлопка, шелка и шерсти. Первые ткацкие станки появились более 7000 лет назад, когда люди научились плести циновки из сушеной травы и нуждались в инструменте. Ткачество отражено на древних фресках, а образ пряжи, которая прядет нить судьбы, встречается во многих мифологиях мира. ... Существуют различные виды ткачества на стане: дерюжное, ворсовое, пестрядинное, гобелен, узорное. В русских деревнях для изготовления тканей применяли горизонтальный ткацкий стан со сложной конструкцией. В ее основе две деревянные станины — параллельные рамы.

Оборудование: видеоролик «Ремесло» (цикл документальных фильмов).

«Ремесло» (цикл документальных фильмов).

Тема 8. Войлоковаляние.

Войлок- модное увлечение, которое корнями уходит в древность.

Сегодня у войлока второе рождение, и люди все чаще обращаются к этому уникальному материалу, возрастает интерес к валянию шерсти, как одному из видов декоративно-прикладного искусства. Цели и задачи исследования изучить уровень информированности девочек моего класса о

способах валяния шерсти; подобрать и изучить материал по декоративно-прикладному искусству в технике валяния из дополнительной литературы и данных сети Интернет; познакомиться с работами современных дизайнеров, работающих в технике валяния из шерсти; освоить основные приемы валяния; проверить, возможно ли научиться валять шерсть самостоятельно и изготовить декоративное украшение.

Оборудование: видеоролик «Ремесло» (цикл документальных фильмов)

Тема 9. Кубовая набойка.

Женщины всегда украшали свой дом, себя и свои наряды. Традиция, которая еще жива.

Что же собой представляла кубовая набойка? В основе этого вида декоративно-прикладного искусства два процесса – набойка и кубовое крашение индиго. На ткань, подготовленную для набойки, наносили резервный состав (его называли «вапой») для того, чтобы во время крашения эти места остались белыми (линии орнамента). Для нанесения орнамента использовали резные доски «манеры».

Оборудование: видеоролик «Ремесло» (цикл документальных фильмов)

Тема 10. Кружевоплетение.

Кружевоплетение – одна из разновидностей рукоделия, основным признаком которого является ажурность готовых изделий. Сплетаются кружева из тонких ниток при помощи самых разных инструментов. Чаще всего это очень тонкий вязальный крючок либо специальные коклюшки. Техника кружевоплетения обычно используется для оформления одежды, а также постельного белья и текстильных предметов интерьера.

Оборудование: видеоролик «Ремесло» (цикл документальных фильмов)

Тема 11. Балахнинское кружево.

Нижегородская область. Балахна. Видеоэкскурсия в Балахнинский музей кружева, где мастер Галина Котова расскажет нам об истории кружева, и покажет некоторые особенности технологии Балахонского манера в кружевоплетении.

Оборудование: видеоролик «Ремесло» (цикл документальных фильмов)

Учебный предмет «В мире декоративно-прикладного искусства», раздел «Мозаика»

№	Наименование темы	Всего	Аудитор.	Самостоят.
1	Вводное занятие Мозаичная техника – история	0,75	0,5	0,25
2	Римская мозаика – история происхождения	0,75	0,5	0,25
3	Тип набора римской мозаики “ Opus barbaricum ”	0,75	0,5	0,25
4	Сюжеты в римской мозаике. Основные типы набора	0,75	0,5	0,25
5	Типы набора римской мозаики	0,75	0,5	0,25
6	Смальта. История и технологии производства	0,75	0,5	0,25
7	Раннехристианские мозаики Рима	0,75	0,5	0,25
8	Мозаики Херсонеса Таврического	0,75	0,5	0,25
9	Мозаики Византии	0,75	0,5	0,25
10	Римская мозаика в России (знаменитые мозаичные мастерские)	0,75	0,5	0,25
11	Современная мозаика, основные техники	0,75	0,5	0,25

Содержание разделов и тем

1. Вводное занятие

Мозаичная техника – история происхождения

Мозаика (фр. *mosaïque*, итал. *mosaico* от лат. (*opus musivum* — (произведение), посвящённое музам) — техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по цвету, фактуре, текстуре:

История мозаики восходит ко 2-й половине IV тысячелетия до нашей эры — времени, которым датированы постройки дворцов и храмов шумерских городов Месопотамии. Мозаику в качестве облицовки глинобитных стен составляли из обожженных глиняных палочек-конусов («керамических гвоздей») длиной 8-10 см

и диаметром 1,8 см. Изображение формировалось из торцов — полукруглых шляпок таких «гвоздей», вбиваемых в стену. Отсюда название — штифтмозаика (нем. Stiftmosaik). Блестящая поливная глазурь, чаще красного, чёрного и белого цветов (получаемая из наиболее распространенных окислов металлов, содержащихся в обычной глине, или минералов древесной золы) образовывала на поверхности геометрические узоры: зигзаги, ромбы, треугольники. Остатки штифтмозаики в руинах колонного зала царского дворца в Уре (вторая половина 4 тыс. до н. э.) открыла в 1912 году немецкая археологическая экспедиция.

2. Римская мозаика – история происхождения

Мозаику римляне переняли от древних греков. Самые ранние из известных образцов римской мозаики находятся в Делосе и датируются II веком до н. э.

Первые мозаики были довольно простыми и ограничивались геометрическими орнаментами. С ростом мастерства наиболее популярными стали антропо- и зооморфные изображения, и сюжетные композиции. Каждый зажиточный римлянин имел в своем доме хотя бы одну мозаику, которой чаще всего украшали пол и стены.

3. Тип набора римской мозаики “Opus barbaricum”

Опус – способ, техника., барбарикум — варварский, пришедший от «варваров», которыми римляне считали большинство жителей других стран. Визуально техника эта больше похожа на мощение, благодаря использованию мелких морских и речных камней.

Разноцветные камушки, обточенные самой природой, лишь отбирались первыми мозаичистами и встраивались в разметку рисунка. Мастера того времени больше стремились к яркости простых геометрических орнаментов, чем к совершенству формы. Гораздо позже камушки стали обтачивать, что послужило зарождению других техник мозаики.

Старейшие фрагменты мозаичных полов opus barbaricum можно увидеть в древнем городе Гордионе, столице Фригии (около 1200–700 гг. до н.э.), располагавшейся в центре Малой Азии.

Аналогичный способ мощения пола найден в северной Сирии. Самые ранние

греческие античные мозаики из морских камушков открыты археологами в Олинфе, Сикионе, Эретрии. По уникальным экземплярам и их датированию, мы можем проследить развитие этой техники. В Коринфе, например, мозаики *opus barbaricum*, датированные концом V века до нашей эры, уже более живописны. Благодаря контурному изображению фигур людей и животных, лишь обрамленных геометрическим и растительным узорами, мозаики иллюстрируют мифологические сюжеты.

4. Сюжеты в римской мозаике. Основные типы набора.

Сюжеты римских мозаик безграничны. Они варьируются от сравнительно простых орнаментов до многофигурных художественных картин со сложной пространственной композицией. Венки из виноградных листьев и сцены охоты с подробными изображениями животных, мифологические персонажи и героические походы, любовные истории и жанровые сцены из обыденной жизни, морские путешествия и военные сражения, театральные маски и танцевальные па. Выбор сюжета для конкретной мозаики определялся заказчиком (иногда мозаика запечатлевала даже портрет хозяина дома) или назначением здания.

В отличие от византийских мозаик, которые начнут собираться позже, римская мозаика более обыденна и вместе с тем нарядно-декоративна, празднична, производит впечатление роскоши, богатства. Прекрасные полы с красивыми мозаичными рисунками и сейчас смотрятся ничуть не менее интересно и привлекательно, чем пару тысяч лет назад.

5. Типы набора римской мозаики.

Opus Tessellatum - способ укладки, при котором идет выравнивание по одной линии штробы (горизонтально или вертикально). Дополнительно создается эффект кирпичной кладки. Часто используется при декоративных отделках внутри помещений.

Opus Vermiculatum - (лат. - червеобразный) способ укладки, при котором штроба ведется вдоль контура изображений. Способ более трудоёмкий, чем предыдущие, но более эффектный визуально. Часто используется при сборе небольших панно.

Opus Classicum - комбинация стилей Vermiculatum и Tessellatum \ Regulatum. Каждый объект имеет свой контур (ореол), что дает четкое и резкое изображение. Данный способ набора мы используем в нашем онлайн-курсе "Основы мозаики" при сборе работы в технике римской мозаики.

6. Смальта. История и технологии производства

Расцвет античной мозаики приходится на эпоху эллинизма, когда появляется техника подковки камешков и становится доступным цветное стекло - смальта, что позволяло достигать большей живописности изображений и использовать широкую цветовую гамму.

Смальта — это цветное стекло, изготовленное по специальным технологиям выплавки с добавлением оксидов металлов. Впервые смальту начали изготавливать в Древнем Риме во II–I вв. до нашей эры и использовали для декоративных и отделочных работ.

Первые русские технологии изготовления смальты разработал М.В. Ломоносов в середине XVIII в. Поставив более 4000 опытов, ученый нашел способ получать смальты практически любого цвета.

7. Раннехристианские мозаики Рима

Мозаики свода кругового обхода мавзолея Констанции на Номентанской дороге в Риме. В прошлый раз мы говорили, что об использовании его в качестве церкви в раннехристианский период речи не идет. Первые упоминания о том, что это церковное помещение, относятся и вовсе к XII в. Но так или иначе, в этой обходной галерее, откуда открываются ниши, помещается ряд очень разных орнаментальных композиций, в которых есть, например, вписанные кресты, и еще ряд вполне фигуративных композиций, где используются орнамент из виноградной лозы, гении, собирающие виноград, и в центре – предполагаемый портрет умершей.

Мозаичная композиция переместилась с пола на свод.

Привычные сюжеты приобретают новые смыслы.

8. Мозаики Херсонеса Таврического

Мозаичные полы.

Галерея Уваровская базилика.

Символика изображений.

9. Мозаики Византии

Смальтовые композиции отличаются разнообразием цвета, яркостью, игрой света на поверхности. Наряду с золотым фоном мастера активно использовали яркие синий, зелёный, красный и белый цвета. Фигуры обводили красным и синим контурами, иногда двойными разных цветов. Это делали для того, чтобы усилить цветовой контраст изображения и фона. Византийские мастера работали на территории Италии, в городах, имевших тесные политические и экономические отношения с Константинополем. Поэтому наиболее выдающиеся в художественном отношении образцы сохранились в базилике Св.Марка в Венеции и в храмах Равенны: в церкви Сан-Витале (около 547 г.), Сан-Апполинаре и Сан-Апполинаре Нуво (580-е гг.), а также частично сохранившиеся мозаики в храме Святой Софии в Константинополе (867 г.).

10. Римская мозаика в России (знаменитые мозаичные мастерские).

Мозаики Ломоносова.

Мозаичная мастерская академии художеств командирует А. А. Фролова (сына А. Н. Фролова, мозаичиста Академии художеств), А. Вереченко, и И. Вершинина в Венецию, перенимать опыт у Итальянцев. Они также посещают Париж. Обобщенный Фроловым зарубежный опыт вылился в его проект реорганизации мозаичного дела, который, однако, не был принят Академией. Тогда, в 1890 г. он открывает свою собственную мастерскую.

Владимир Фролов: мозаичные панно из блокадного Ленинграда.

11. Современная мозаика, основные техники

Opus Musivum - более современный способ укладки мозаики. Заполнение и обводки выполнены модулям разной формы и размера. Часто используется при выкладке абстрактных изображений.

Анималистическая мозаика.

Тренкадис (исп. trencadís) — техника «ломаной» мозаики, составленной из фрагментов керамики (посуды, изразцов) и стекла. Типична для архитектуры Модерна.

Мозаика из витражного стекла.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Витраж» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

1. Знание основных понятий и терминологии в области росписи по стеклу и создании витража.

2. Знание основных видов витража и технологии их исполнения в технике росписи по стеклу.

3. Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).

4. Умение грамотно применять различные техники и материалы росписи по стеклу при создании витража.

5. Умение самостоятельно выполнять витражную композицию в технике росписи по стеклу:

- самостоятельно подбирать материал (контур, краски);
- подготовить стекло для работы;
- выполнить работу качественно, в соответствии с технологическими требованиями;
- соблюдать правила техники безопасности.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и итоговую аттестацию.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании освоения программы. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам

программы (текущий контроль).

Критерии оценок

По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 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.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5.1. 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;
- г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала, является актуализация полученных ранее знаний ученикам. 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. Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует её продуктивности.

Предложенные в настоящей программе темы по освоению росписи по стеклу при создании витражной композиции, следует рассматривать как рекомендательные, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики по освоению видов и техник росписи по стеклу.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору материала и выполнению упражнений) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы.

Предлагается следующая схема ведения работы:

1. Обзорная беседа о витраже и его видах.
2. Знакомство с особенностями техники росписи по стеклу при создании витражной композиции.
3. Знакомство с приёмами выполнения изучаемой техники.
4. Изучение и повторение основ композиции и цветоведения, сбор композиционного материала.
5. Выполнение работы в материале.

Итогом освоения каждой темы становится выполненное в материале учебное задание, в котором отрабатываются навыки и умения приёмов в изучаемой технике.

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего

образования и составляет 0,5 в неделю.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

6.1. Методическая литература

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: книга для учителя. – М., Просвещение, 1984
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 3-е изд.- М., Просвещение, 1991
3. Витражи. Руководство по технологии изготовления. Энциклопедия. – М.: Арт-Родник, 2007. – 224 с.
4. Вентура А. Декоративные материалы/ А. Вентура. Пер. с исп. – М.: БММ АО, 2014. –136 с.: ил.
5. Гиллен А. Роспись по стеклу:15 блестящих идей/ Пер. с англ. Д. А. Налепиной. – М.: ЗАО «Мир Книги Ритейл»; 2015. – 96 с.: ил.
6. Городецкая М.В. Изысканное стекло своими руками: Техника. Приёмы. Изделия/М.В. Городецкая. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2017. – 152 с.: ил. - (Золотая библиотека увлечений).
7. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: Книга для учителя. М., Просвещение, 1991
8. Кирилло А.А. Учителю об изобразительных материалах. М., Просвещение, 1971
9. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. М., Просвещение, 1977
10. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. М., Просвещение, 1982
11. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. М., Академия, 2008
12. Смит С. Рисунок: полный курс. М., Астрель: АСТ, 2005

6.2. Учебная литература

- 1.Бесчастнов М.П. Графика пейзажа. М., Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008
- 2.Гигли Линетт «Техника росписи по стеклу» издательство Ниола-Пресс. 2007
3. Данильченко Л.А. Роспись по стеклу/ Л.А. Данильченко. – М.: Сфера, 2016. – 68с.: ил.
4. Дорожин Ю.Г. «Простые узоры и орнаменты», Москва, Мозаика-Синтез, 2007.
5. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл./Под ред. Б.М. Неменского. М., Просвещение, 1998
6. Искусство и ты. Учебник для 1 кл./Под ред. Б.М. Неменского. М., Просвещение, 1998
7. Козлова С.И. Роспись стекла/С.И. Козлова. – М.: АРТ – РОДНИК, 2004. – 201с.: ил.
8. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». М., Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008
9. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. Пособие. М., Астрель: АСТ, 2006
10. Мария Ди Спирито. Витражное искусство и техника росписи по стеклу. – М.: «Альбом», 2008. – 128 с.: ил.
11. Логунова Т. «Первые уроки дизайна», Москва, Мозаика-Синтез, 2005.
12. Павлинская А.В. Роспись по стеклу/А.В. Павлинская. – М.: Учебное пособие, 2007. – 314 с.: ил.
13. Сокольникова Н.М. «Краткий словарь художественных терминов», Титул, 2005.
14. Сокольникова Н.М. «Основы композиции», Титул, 2005.
15. Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем: Книга для учителя: 50 часов творчества. - М.: Просвещение, 1990

6.3. Средства обучения

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

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

- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

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

- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио - записи.